

ORCHESTRON

ANTIGUO El Chamberlin

Nº 21 2020

DIRECTOR:
Fernando Fernández Palacios

NUEVA PÁGINA WEB
(por cortesía de Carlos de la Fuente):

http://revistaorchestron.blogspot.com/

COLABORAN CON SUS ESCRITOS EN EL PRESENTE NÚMERO:

Morgan Ágren
Federico Luis Clauss Klamp
Steve Feigenbaum
Carlos de la Fuente
Pascal Globensky
Mats Johansson
Francisco Macías
Paul Martín Simón
Eduardo Mota
Thomas Olsson
Rogelio Pereira
Phillipe Renaud
Tatsuya Yoshida
Fernando Fernández Palacios

PORTADA: Melange en Playa Club (playa de Riazor, La Coruña) (foto tomada el 11 de julio de 2018 por Francisco Javier Muñoz Regueira)

Foto de contraportada: música en Santiago (foto del 27 de julio de 2018, su autor es Francisco Javier Muñoz Regueira)

1ª edición: Madrid (España), 25 de abril de 2020

¡Bienvenidos a bordo de un nuevo viaje musical!

Hearts Club Band y a **Escher**.

1980.El sueño terminó

En 1980 aparece el cuarto álbum de **Klaatu** titulado ***Endangered Species*** donde se desvela la identidad del grupo. **Terry Draper**, **Dee Long** y **John Woloschuk**, tres multi instrumentistas canadienses. En realidad **Klaatu** no sonaba a los **Beatles** más que otras bandas como **10cc** o **E.L.O.**, solo que de estos nunca surgió el misterio de sus integrantes. En diciembre de ese año **John Lennon** moría asesinado, acabando, trágicamente, toda esperanza de reunión real. Lo más cerca que estuvieron de reunirse fue colaborando en los discos de **Ringo Starr**, sobre todo en ***Goodnight Vienna***, en el que aparece ataviado como **klaatun**, personaje de la película *Ultimátum A La Tierra (The Day The Earth Stood Still)* de 1951.

Desde aquí recomendamos descubrir la música de **Klaatu**... ah! Y la de los **Beatles**.

Paul Martín Simón

ÍNDICE

EDITORIAL

El anterior número de ***Orchestron***, el 20º, apareció hacia inicios del año 2018. Contenía reportajes de músicos y grupos, nuestra sección fija "Rock´n´Roll Fiction", un apartado de entrevistas y dos de críticas (discos y conciertos), finalizando el número con una crónica eminentemente personal realizada, por parte de un espectador, a propósito de sucesos musicales ocurridos a lo largo del año 2017. Número el 20º que acogió trabajos de gentes de muy distinta condición y lugar de origen y residencia. Así, había españoles residentes en Madrid pero otros habían realizado su trabajo desde Málaga, Huelva o Galicia. Asimismo, los extranjeros han supuesto mayoría: **César Inca Mendoza Loyola**, **Thomas Olsson**, **Phillipe Renaud**, **Chris Cutler**, **Pat Mastelloto**, **Pamelia Kurstin**, **Tom Griesgraber**, **Luca Calabrese**, **Christian Sagesse**, **Markus Reuter** o el venezolano **Carlos Plaza**.

El presente nº 21, que sale a la luz varios años después, se compone, aparte de este Editorial, de siete partes distintas, podría decirse. Por un lado está el que hemos denominado "Artículos y Entrevistas", el cual comienza con un homenaje al músico sueco **Lars Hollmer** (1948-2008) a cargo de **Eduardo Mota**, quien incluye pareceres sobre dicho músico por parte de un gran elenco: **Thomas Olsson**, **Morgan Ágren**, **Pascal Globensky**, **Mats Johansson**, **Tatsuya Yoshida**, **Steve Feigenbaum** y **Eduardo Mota**. Se completa la aportación con una discografía del homenajeado. A continuación **Federico Luis Clauss Klamp**, bajo el título de "**Bonnie Raitt**: una artista de los pies a la cabeza", realiza una semblanza de los esfuerzos musicales de la famosa músico de blues. La tercera contribución del apartado corre a cargo de **Philippe Renaud**, quien nos trae la tercera entrega de su "Recommended Records: elogio de la ciencia y/o lección de impoder". Seguidamente **Rogelio Pereira** aporta su grano de arena tratando acerca de **Cédric Vuille**, un esforzado artista suizo que milita en las filas de la música de vanguardia; asimismo, **Rogelio Pereira** nos regala con una entrevista al propio músico cuya traducción ha corrido por cuenta de **Chema Chacón**, el director de ***Oro Molido***.

Seguimos adelante con el contenido del apartado de "Artículos y Entrevistas", topándonos con una nueva contribución de **Federico Luis Clauss Klamp**, dedicada esta vez a la carrera musical de **Tony Banks**, el exteclista de **Genesis**, y en concreto a sus trabajos ***Seven, A Suite For Orchestra*** (2004), ***Six Pieces For Orchestra*** (2012) y ***5*** (2018). La revista continúa con otro artículo del propio **Clauss Klamp**, el cual en esta ocasión tiene como protagonista a la estadounidense **Rita Coolidge**. Y el apartado se cierra con un sorprendente y meticuloso artículo de nuestro director acerca de **Lana del Rey** y **Taylor Swift**, dos chicas estadounidenses que han revolucionado el mundo de la música llamada comercial.

El apartado de "Conciertos" tiene en la presente entrega tan solo un protagonista: **John Zorn** y su concierto en Lisboa en agosto de 2018, reseñado estupendamente por nuestro colaborador **Francisco Macías**, quien es el que

McCartney ya había tratado en '*Eleanor Rigby*' o '*Another Day*'.

'*Juicy Luicy*' tiene un aire disco e incluye un coro de voces femeninas. Le sigue '*Everybody Took A Holliday*' que es una canción con un festivo aire **Beatle**, donde dicen recordar el año 1985, ¿no será el '*Nineteen Hundred and Eighty Five*' de **Paul**?

Con '*Older*' vuelven las guitarras *rockeras* propias del estilo **Klaatu**. Para cerrar la cara A tenemos el tema '*Dear Christine*' de paisajes acústicos.

La cara B se abre con '*Mister Manson*', referencia al siniestro **Charles Manson**, que justificó sus crímenes en la escucha de **The Beatles**.

'*Tokeymor Field*' y '*Perpetual Motion Machine*' no pasan del pop intrascendente, mejorando con '*Chérie*' donde vuelven las melodías arropadas por arreglos orquestales.

El disco se cierra con '*Silly Boys*' de marcado ritmo guitarrero y nuevamente con voces filtradas.

Klaatu: John Woloschuck, Terry Draper y Dee Long

En la portada de **Ted Jones**, se ve una hilera de personas caminando con un sol de fondo por una despejada campiña. Entre los caminantes aparecen los componentes de **Klaatu**, portando unas maletas, junto a otros personajes anónimos aunque se puede reconocer a la reina **Isabel II de Inglaterra**, llevando una bolsa con pan con su símbolo E.R. (Elisabeth Regina), seguida por **Jackie Onassis**. En el aspecto visual hubo un proyecto de película de animación llamado ***Happy New Year Planet Earth*** con referencia visuales a ***Sgt. Pepper's Lonely***

Otro tema clave es '*Sub-Rosa Subway*'. Ya el título parece recordar el '*Red Rose Speedway*' de **McCartney**, de hecho el comienzo de piano, bajo y voz son claramente **McCartney**. Los arreglos de viento suenan a '*Penny Lane*' y la línea de bajo final parece sacada de '*Across The Universe'*.

'*Doctor Marvello*' tiene el tono desenfadado de '*Maxwell's Silver Hammer*', así como cintas pasadas del revés y sonidos de sitar. Además incluye la frase "*una jornada sentimental brumosamente recordada*" la cual hace pensar si hará referencia al '*Sentimental Journey*' de **Ringo**.

'*Sir Bodsworth Rugglesby III*' tiene el aire *bodevilesco* de '*Your Mother Should Know'* pero la voz rota recuerda a **Tom Waits**.

Cierra el disco el tema '*Little Neutrino*', con más de ocho minutos de teclados hipnóticos y una misteriosa voz filtrada.

2º LP: *Hope* (1977)

En este nuevo álbum, la influencia **Bealtes** está más difuminada, siendo más difícil encontrar referencias concretas a otros temas. El disco se abre con '*We're Off You Know*' el cuál incluye una voz y unos arregles de aire retro, que nos retrotraen a los años 20, a lo '*When I'm Sixty-Four*', para continuar con el breve '*Madman*' que alterna pasajes bucólicos de órgano con fuertes guitarras distorsionadas.

En '*Around The Universe In Eighty Days*' se acercan al rock progresivo incluyendo cambios de ritmo y atmosferas.

En '*Long Live Politzania*' el tema se alarga a los 9 minutos y en ella se cuenta la historia de Politzania, país (o planeta) imaginario al estilo de '*Peperland*' del film ***Yellow Submarine***. De igual manera también aparece una voz sacada de un fonógrafo y unas orquestaciones que recuerdan el trabajo de **George Martin**.

La cara B sigue una línea conceptual que comienza con '*The Loneliest Of Creatures'*. La orquesta va tomando el dominio sonoro, desapareciendo en ocasiones todo rastro de banda pop. '*Prelude*' será la encargada de dar inicio a '*So Said The Lighthouse Keeper*' que desemboca en '*Hope*', tema que cierra el disco, en la que el vocalista adopta el tono arrastrado mostrado por **Lennon** en '*I'm So Tired*'. La voz, en los estribillos, y la guitarra recuerdan a **George Harrison**.

Falta por reseñar la fantástica portada del ilustrador **Ted Jones**, recreando el mundo imaginario de **Klaatu**.

3er LP: *Sir Army Suit* (1978)

Un nuevo disco que se abre con el tema '*A Routine Day*' y que sirve para aumentar la leyenda, al ser un bello tema pop que versa sobre la soledad cotidiana, temas que

asimismo ha escrito todas las reseñas de discos del número que tienen en sus manos: así el ***Granite*** de **Kate Westbrook** (2018), el titulado ***Suite Per Osvaldo***, obra de **Fabio Sartori**, **Marco Colonna** y **Cristiano Calcagnile** (2017), el ***Vegir*** de **Vantomme** (2017), el ***Liver*** de **Slivovitz** (2017), el ***Live 1970*** de **Nucleus with Leon Thomas** (2017?), ***The Big Earth*** del **Francesco Chiapperini Extemporary Vision Ensemble** (2018), el ***Hidden Details*** de **Soft Machine** (2018) y ***The Last Night At The Old Place*** de **The Mike Westbrook Concert Band** (2018).

El siguiente apartado de la revista es la "Crónica personal del año 2018 (1): de enero a julio". En él nuestro director nos cuenta impresiones y demás cosas acerca de eventos musicales o relacionados con dicha disciplina a los que asistió entre los meses de enero y julio de 2018. El resto del año queda para el siguiente número. Continúa la publicación con un apartado nuevo en ella como es "Fallecimientos de enero a abril de 2018", en el que se da cuenta, de nuevo por parte de nuestro director, de personas relacionadas con la música que han pasado a mejor vida entre los mentados meses.

El rico contenido del presente número continúa con una aportación de nuestro antiguo "dire", **Carlos de la Fuente**, quien nos ha dado una lista de novedades discográficas producidas en la música española que han salido a la calle entre enero y junio de 2018. El número se va cerrando con "Rock´n´Roll Fiction", que ofrece "Yes Wars" y también la anterior entrega de la serie, que apareció en el nº 20 de ***Orchestron*** pero de manera fragmentada por un descuido editorial. Aquí sale de manera íntegra. El autor de ambos trabajos es **Paul Martín Simón**.

Es obligado anotar que la mayoría de las contribuciones fueron entregadas para su publicación en 2018 y que el presente número ve la luz en abril de 2020; el lector debe tener en cuenta a la hora de leer el ejemplar que tiene entre manos esta circunstancia y los colaboradores esperamos sepan perdonar el largo silencio. Confiamos en que disfruten de la lectura y les emplazamos para más publicaciones esperemos que en este mismo año de 2020. Ω

LARS HOLLMER IN MEMORIAM

EDUARDO MOTA

Publicado originalmente en los Cadernos Progresivos de Gouveia

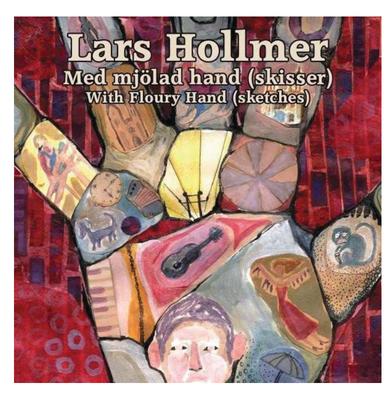
Lars Gustav Gabriel Hollmer, más conocido como **Lars Hollmer** (21 de julio de 1948-25 de diciembre de 2008) fue un cantante, acordeonista, teclista y compositor sueco que vivió y grabó sus piezas en la Chickenhouse de Uppsala.
Formó parte de los siguientes grupos: **Accordion Tribe**, **Lars Hollmer's Global Home Project**, **Looping Home Orchestra**, **Ramlösa Kvällar**, **Samla Mammas Manna**, **Von Zamla** y **Zamla Mammaz Manna**.

Este texto es un homenaje a él, que nos dejó recientemente. Al leer los textos que siguen de diferentes personas relacionadas con el mundo de la música, el lector se dará cuenta de que **Lars** deja una profunda huella y de que su música seguirá entusiasmando a muchos oyentes con los más variados antecedentes. **Lars Hollmer** ya no se encuentra entre nosotros, pero su música permanece siempre viva.

PRIMERO 05

Lars Hollmer fue un músico único. Para ser sincero, me llevó un tiempo darme cuenta, pero ahora estoy convencido de eso. De una u otra manera, la música de **Lars Hollmer** me acompañó durante toda mi vida, a pesar de haberme dado cuenta de ello un poco tarde. En cierto modo, demasiado tarde. Demasiado tarde para asistir a uno de sus imprevisibles conciertos de la banda **Samla Mammas Manna** en los años 70; demasiado tarde para asistir a los conciertos de la innovadora **Looping Home Orchestra**; y demasiado tarde para apreciar el poder sutil del acordeón **Tribe**. Pude escuchar a **Lars** en formato de solo, en una ocasión, en una encantadora noche de primavera de 2005 en Gouveia. Apreciaré siempre esa experiencia. No obstante, mi encuentro con su música es bastante más frecuente de lo que yo pensaba. Recuerdo que, en aquel momento, no tenía ni la más remota idea de quién estaba detrás de esa lírica notable. Ya había oído hablar de los **Samla Mammas Manna** pero, en ese momento, aún no estaba familiarizado con la banda. Ninguno de mis padres estaban interesados por el género del rock progresivo, especialmente por el repertorio que pudiese estar conectado al movimiento musical sueco de finales de los años 60 e inicio de los 70, conocido como "progg" (con dos ges). Recuerdo que me gustaba la pieza "Boeves Psalm". Aún me sigue gustando.

Todavía recuerdo cuando me apasioné por la música de **Lars Hollmer**. En 1994, me mudé de Londres a Malmö para estudiar musicología en la Universidad de Lund. Enseguida descubrí

Could Klaatu be Beatles? Mystery is a magical tour

BY STEVE SMITH
Journal-Bulletin Staff Writer

Just before Christmas I listened to a refreshing new album that sounded incredibly "Beatlish." I checked the album, entitled *Klaatu*, for names or pictures of the musicians but there were none. All credits were given to Klaatu. Curious, I called Capitol Records and was told it was a " mystery group."

Who are Klaatu? That is the mystery. Their names are being kept secret by Capitol Records and Frank Davies, who handles the group's so-far clandestine affairs. The band will not submit to any publicity pictures (a Capitol press release says that "they want to be known for their music and not for whom they are"). They are rumored to be independently wealthy. Capitol claims to have no knowledge of the identities of the band members, but this raises a question: Why would Capitol invest in an "unknown"?

Klaatu's album brings back memories of the Beatles on every song, especially *Sub Rosa Subway*, a song about the building of the New York subway system, and *Doctor Marvello*, about a man with mystical powers.

Sub Rosa Subway sounds like 1968-1969 Beatles. The vocals are exactly like Paul McCartney's, the drumming like Ringo Starr's, and the guitar work like George Harrison's and John Lennon's.

Doctor Marvello sounds like George Harrison a la *Blue Jay Way* with the rest of the Beatles backing, complete with sitar and reverse tape effects.

Other songs have digs from the Beatles' past such as singing through fuzztones, "Yeah, Yeah, Yeahs" and unmistakable harmonies.

Capitol's stonewallers did disclose that the word Klaatu was taken from a 1951 science fiction movie. *The Day the Earth Stood Still*. In it Michael Rennie played a peace emissary from outer space named Klaatu.

HERE COMES THE SUN: Is this sun rising for the first time? Or did it rise once before when the Beatles arrived in the '60s? This is the front cover of Klaatu's first album.

In Canada the name of the album is called *3:47 EST* which is the time Klaatu arrived on Earth in the movie. (On the cover of Ringo Starr's album, *Goodnight Vienna* Ringo is standing in the doorway of the spaceship next to the robot from that same movie.)

According to Klaatoons, the band's publishing company, Klaatu can also mean "been here before" (return?).

Looking up many words from the lyrics, I discovered they concerned secrecy, underground, renewal and revival.

A song on the album, *Sir Bodsworth Rugglesby III*, is misspelled on the back of the album cover so that it says Rubblesby. Defining bods, worth, rubbles, and by, Bodsworth Rubblesby could mean: "persons of importance born of quarrying." The Beatles were first known as the Quarrymen.

The harmonies are unmistakable

In *Sub Rosa Subway* there is a mention of, first, New York City and then, Washington. The Beatles first arrived in the United States in New York City and played the Ed Sullivan Show and Carnegie Hall, then they played the Washington Coliseum.

The whole album is about magic, mystery and touring, and true Beatles freaks know that. *Magical Mystery Tour* was the only album the Beatles considered a failure. Could *Klaatu* be their answer to that?

But is this really the Beatles?

I finally reached Frank Davies, Klaatu's "sort of manager," in Toronto. He said he could not tell me who was in the band. I asked him if it was the Beatles or whether they had anything to do with Klaatu. First, he gave me a flat "No" and said that the only Beatle connection was "inspirational." But when asked if any of the Beatles played on the album, he hesitated, laughed quietly, hesitated again and then said that everything "you've summarized is really pretty accurate all the way around" and that "everything that is there, can and will be identified even without, perhaps them, the people, being seen."

To add a final note of intrigue, Davies said there are many clues on the album about the band's identity, the biggest clue being a morse code message at the end of *Sub Rosa Subway* telling a lot about the band, the album and that song. (Davies has offered to give a Klaatu album and/or posters and buttons to the first person who can decode that message. Entries can be sent to Steve Smith in care of this newspaper). Davies said that "when it is finally let known as to whom they are, your story will be interesting to look back on."

The album's musical and lyrical clues left four possibilities as to whom this mystery band could be:

1. The Beatles.
2. A couple of the Beatles with other people.
3. A Beatle-backed band.
4. A completely unknown but ingenious and talented band.

A single by the band was scheduled for release this week. The "A" side is *Calling Occupants of Interplanetary Craft* backed with *Sir Bodsworth Rugglesby III*. Also, their second album is due out in April. Their first album is hard to find, but may be ordered from record stores. WBRU-FM is the only radio station giving it any airplay so far. Whoever Klaatu is, their album was well worth waiting for.

Is it the Beatles? You are welcome to draw your own conclusions — and if "Yesterday" is here, "Let it Be."

The Providence Sunday Journal ARTS and TRAVEL, February 13, 1977

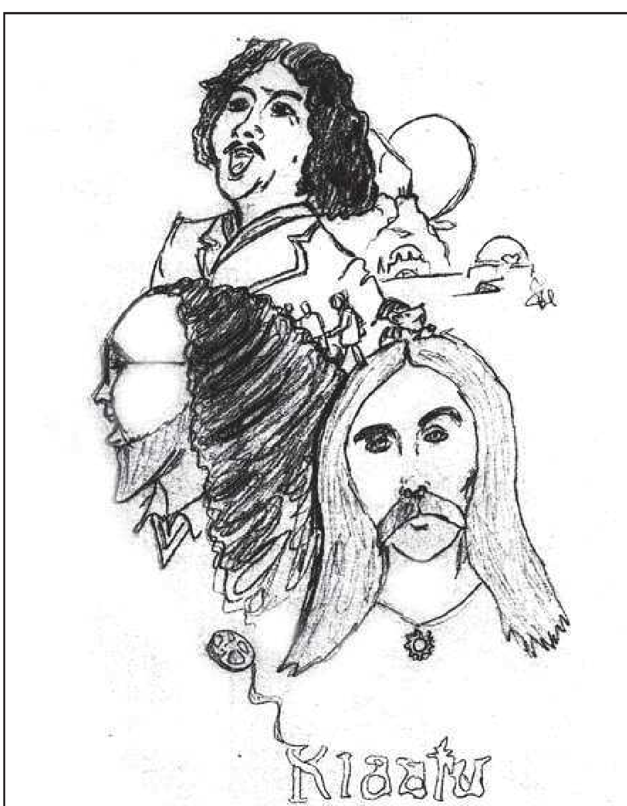
El critico Steve Smith en el *Providence Journal* de Rhode Island fue uno de los que inició la confusión

1er LP: *3:47 EST* (1976)

El disco comienza con '*Calling Occupants Of Interplanetary Craft'*, un canto a la fraternidad interplanetaria que creó la leyenda **Klaatu**. Desde los primeros surcos unos sonidos de la naturaleza recuerdan a la versión "wildlife" de '*Across The Universe'*, dando paso a un mellotron estilo '*Stranberry Fields'*. La batería recuerda los redobles "bobos" (silly fills) de como **Ringo** definía su propio estilo. Los hermanos **The Carpenters** hicieron una versión, así como otras de **The Beatles** y se confesaron admiradores de **Klaatu**. ¿Conocerían ellos el secreto?

En '*California Jam*' la introducción de guitarras recuerdan al sonido **Harrison**, aunque las voces son 100% escuela **Beach Boys**, mientras que las guitarras más *rockeras* dominan en '*Anus Of Uranus*'.

La leyenda afirma que estas canciones se grabaron en 1966 a continuación de ***Revolver*** buscando un sonido más novedoso y psicodélico cuando sucedió la supuesta muerte de **Paul**. Cuando el ganador del concurso de dobles le sustituyó, el grupo continuaría dicha línea creando el magnífico ***Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band***. En 1975, buscando recuperar material para un proyecto que se ideó con el nombre de ***The Long And Winding Road*** aquellas cintas volvieron a aparecer, pero se decidió publicarlas bajo pseudónimo para que la música hablara por si misma... ¿Es esto lo ultimo de **Paul**?

que la biblioteca de la ciudad tenía una extensa colección de cds y, en cuanto estuve instalado, frecuenté la biblioteca al menos una vez a la semana en busca de música interesante que pudiese explorar y que me gustase. En una de esas ocasiones encontré un álbum que contenía la pieza "Boeves Psalm": ***XII Sibiriska Cyclar & Vill Du Hora Mer?***. Lo que escuché me gustó al momento y luego encontré otras piezas de mi agrado como "Vill Du Hora Mer", "Soldaten", "Vendeltid" y "Skiss Mellan Brest och Segoroso". Recuerdo que me entusiamó el obvio sentido del humor, que aparece a lo largo del disco, las intensas melodías y la ilusoria frontalidad de las piezas más cortas. Hasta ese momento nunca había escuchado nada parecido a la música de **Lars Hollmer**. Aun a día de hoy no lo escuché, ni probablemente lo escuche.

En los últimos tiempos, preparándome para escribir este texto, he escuchado con bastante frecuencia sus discos en solitario, así como los discos con **Samla Mammas Manna**. Así, como **Mats Johansson** y **Morgan Ägren** apuntan más adelante, testifico que puedo identificar el estilo único de **Lars** al componer, arreglar, grabar y tocar su propia música. Él creó en mis oídos un universo propio, muy parecido al que ejercieron en mí compositores como **Erik Satie**, **Duke Ellington** y **John Zorn**. Todos ellos osaron, experimentaron y utilizaron cualquier tradición que fuera necesaria para ir más allá de los límites. Aparte de eso, estos compositores fueron -y en el caso de **Zorn**, aún lo es- importantes individualidades en el dominio de sus respectivos instrumentos.

Tuve el placer de convivir con **Lars Hollmer** una vez. Sucedió en Gouveia, en la noche del domingo, el día después de su recital en el Gouveia Art Rock de 2005. Me presenté a mí mismo, estrechándonos las manos, y le agradecí el concierto de la noche anterior. Él me retribuyó educadamente y comenzamos a hablar de música. **Lars** me dijo que estaba contento por haber tenido finalmente el placer de conocer a alguien vinculado a los **Isildurs Bane**, una vez que **Lars** –con sus diversas bandas- y los **I. B.** fueron como "barcos en la noche" que nunca se encuentran en los conciertos. En realidad **Lars** contactó con **Mats Johansson** en algunos momentos durante la década de los 80, no obstante, aparentemente ese breve encuentro no dejó ninguna huella. Mientras **Lars** fumaba en su pipa, enseguida me di cuenta de que era una excelente persona con quien hablar, y aunque había sido solo un rápido diálogo, quedé impresionado con su presencia. Creo que es difícil no quedar. Sus modos tierra a tierra hacían sentirse a las personas a su voluntad en cuanto hablaba. Él sabía que para mantener una conversación es necesario que las preguntas sean hechas en los dos sentidos. Son necesarias dos personas para bailar un tango. **Lars** era consciente de eso, lo cual era obvio cuando se escuchaba su música. A pesar de que la gran mayoría de sus trabajos son interpretados en solo, **Lars Hollmer** fue siempre un compañero fluido en su diálogo musical, cualquiera que fuese el grupo donde tocaba.

No estaba al tanto de su enfermedad. Al saber de su fallecimiento fue un choque para mí y pienso en él frecuentemente desde entonces. Escuché más su música en los últimos meses que en cualquier otro momento de mi vida. Tal vez sirva para rellenar el vacío dejado por un hombre que nunca conocí, un hombre cuya música viene significando mucho para mí y, seguramente, va a continuar haciéndolo. **Lars Hollmer** se fue. Que su memoria perdure.

Thomas Olsson
Musicólogo en la Universidad de Lund, Suecia

TIENE QUE SER HECHO

Mi primer encuentro con la música de **Lars Hollmer** -que recuerde- sucedió cuando escuché la pieza "Harmonium III" del álbum ***Tonöga***. No conocía muy bien a los **Samla Mammas Manna**, pero quedé atrapado por la música de **Lars**. Lo cual aún se verifica. Después de escuchar aquella pieza, comencé a interesarme por la obra de **Lars** y a adquirir sus discos en solo.

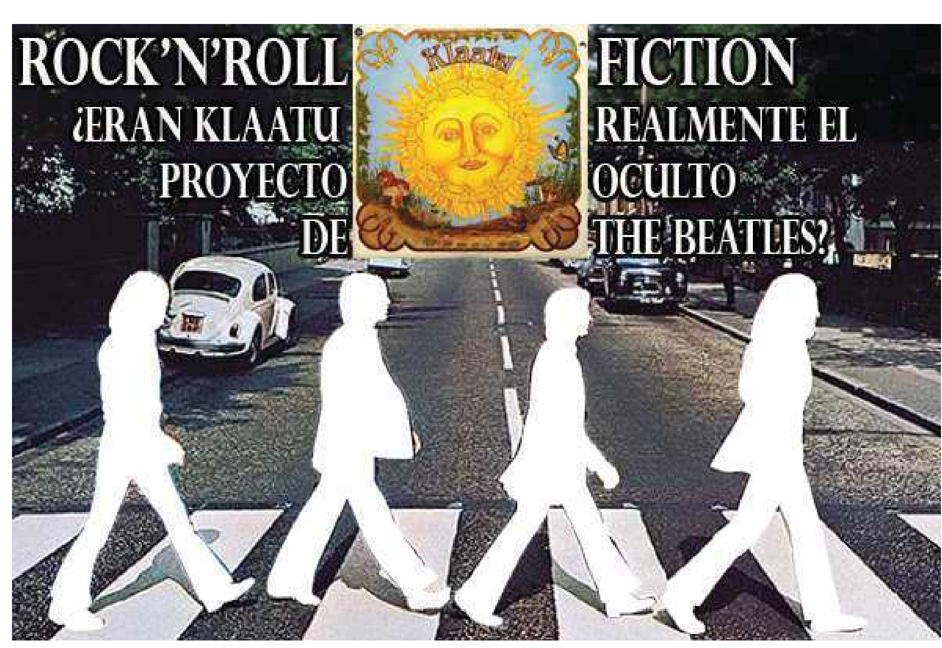
La música de **Lars** es única. Por momentos, se identifica en un instante. No existe nada semejante. Hay en ella una atmósfera y una emoción muy especial. Y con otros músicos, incluso con los excelentes, esto no siempre sucede. Su música incluye simultáneamente melancolía y alegría, sin incurrir en incompatibilidades. Otra característica es la utilización de acordes infrecuentes. Es inmediatamente reconocible al oírse uno o dos compases, como sucede con **Allan Holdsworth**. La selección que **Lars** hace de las notas para los acordes es muy personal. Por fin, pero no menos importante, es la excelente ejecución que él hace de su propia música.

En los años 80, **Lars** me telefoneó para tocar con él en conciertos, pero desafortunadamente acabó por no ser posible en ese momento. A pesar de todo su música continuó interesándome. Al final de la década siguiente, compuse una canción que me recordaba a las de **Lars** y decidí llamarla "Hollmervalsen"(1). Posee un final rebelde y loco y pasó, por eso, desde entonces, a concluir todos los conciertos de la banda **Mats & Morgan**. En uno de esos conciertos en Uppsala, **Lars** estaba entre la audiencia y, antes de comenzar a tocar "Hollmervalsen", yo presenté la canción, hablando al público sobre el gran hombre que me había inspirado y concluí diciendo que ese hombre se encontraba entre la propia audiencia. La multitud reaccionó entusiasmadamente.

A pesar de haber estado en contacto con él en los últimos veinte años, solo al final de la presente década llegué a grabar y tocar con **Lars**. Cuando me decidí a visitarlo, él estaba esperando en la estación de tren de Uppsala, con una pipa en la boca, para llevarme a su estudio de grabación -"The Chickenhouse" ("El Gallinero")-, el cual estaba situado cerca de su casa. Mi trabajo de percusión acabaría por ser usado en la pieza "Snabb" de aquel que vendría a ser su último álbum, ***Viandra***.

"The Chickenhouse" era más que un simple estudio casero. Comenzando por los discos antiguos de **Mammas Manna**, la mayor parte de las grabaciones de estudio de **Lars** fueron realizadas en "The Chickenhouse". Como el nombre indica, el estudio fue usado para alojar gallos y gallinas antes de que **Lars** lo transformase en aquello que sería efectivamente un estudio profesional de grabación. En el inicio de la década de los 90, "The Chickenhouse" fue demolido y reconstruido, sobre todo por el propio **Lars**. Él era, de hecho, un buen carpintero, muy comprometido en su trabajo. Me contó que viajó cientos de kilómetros para

En 1976 (año sexto de la era post Beatles) nos encontramos con que habían pasado seis años de la separación de la banda más popular de la historia y muchos se niegan a aceptarlo y sueñan con su regreso. Todo son especulaciones. En 1973 el productor **David Geffen** ofreció una cifra millonaria por un solo concierto de reunión. En 1974 **Paul McCartney** no descartaba volver a trabajar con sus ex compañeros... ¡y no necesariamente con el mismo nombre! En marzo de 1976, la revista *Variety* se atrevió a anunciar una gira con **Klaus Voormann** supliendo a **McCartney** al bajo, y el 20 de noviembre del mismo año, **George Harrison**, bromeaba en el programa televisivo *Saturday Nigth Live* con actuar en el mismo con **The Beatles**.

Mientras muchos se emocionan con estos rumores, desde Canadá aparece un grupo llamado **Klaatu** cuyos componentes son desconocidos. Alguien repara en ellos y da la voz de alarma: *"¡SON ELLOS, SON* ***THE BEATLES***, *HAN VUELTO CON OTRO NOMBRE!"* El uso de pseudónimos no era extraño en **The Beatles**, pues ya los habían empleado antes. **Ringo Starr** realmente se llama **Richard Starkey**, **George Harrison** firmaba sus colaboraciones como **Hari Georgeson**, **John Lennon** uso los nombres de Dr. **Winston O'Boogie** y **John O'Cean** entre otros. Por su parte **Paul McCartney** uso los de **Paul Ramone**, **Bernard Webb** o el más pomposo de **Apollo. C. Vermouth** (suponiendo que **McCartney** realmente sea **McCartney**)

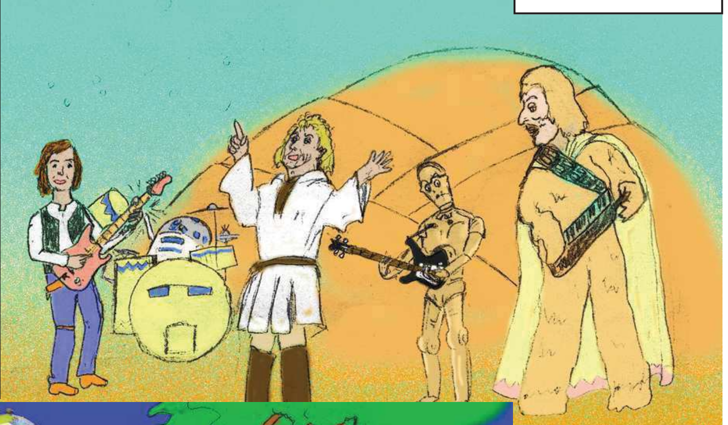
¡SON ELLOS, SON THE BEATLES, HAN VUELTO CON OTRO NOMBRE!

Nadie desmiente ni confirma el rumor que se va acrecentando. ¿Qué o quienes son realmente **Klaatu**? Vamos a repasar someramente los tres primeros LPs de la banda y su conexión **Beatle** que dieron pie a la leyenda.

YES WARS - EPISODIO 1

... Siguiendo las instrucciones de Chris "Dark Vader", Steve "Moff Tarkin" reforma las huestes del lado oscuro con Geoff "Fett" Downes, Alan White "Trooper", Jon "Jar Jar" Davison y una joven versión de Chris llamado Billy "Anakin" Sherwood...

... Del otro lado de la fuerza Jon "Obi Wan", junto a Rick "Chewbacca" Wakeman y Trevor "Solo" Rabin vuelven apoyados por dos androides de sesión. Lee C3-PO.meroy y Luo R2-Molino3...

...Y así conviven los dos lados de YES, sin saber cuantas aventuras nos aguardan aun...

comprar madera para el nuevo "Chickenhouse". En la época de la grabación de ***Viandra***, **Lars** había instalado el sistema Protools, aunque conservase su gran piano eléctrico, algunos sintetizadores, diversos acordeones, una batería y otros varios instrumentos. Quedé rendido al calor y la belleza del local. Había pósters antiguos por todas partes con nombres como **Univers Zero**, **Art Zoyd**, **Albert Marcoeur**, **Fred Frith** y otros muchos, todos ellos imprescindibles para mí. Y en todos esos pósters también había nombres de bandas a las que **Lars** perteneció: **Samla Mammas Manna**, **Von Zamla**, **Looping Home Orchestra**, etc. Nos sentíamos en casa.

Finalmente en marzo de 2008 toqué en vivo con **Lars**. La **Mats & Morgan All Stars** incluía los guitarristas **Fredrik Thordenbahl** y **Mattias "la" Eklundh**, el bajista **Gustaf Hielm**, mi viejo compañero, el teclista **Mats Öberg**, yo mismo y **Lars Hollmer** en el acordeón, la melódica y los teclados. Tocamos material de todos los componentes y de **Frank Zappa**, con solo un único ensayo. **Lars** tocó acordeón y melódica en "Hollmervalsen" y nosotros tocamos una mano llena con piezas de **Lars**: "Hajar du idealfamiljen", "Vill du höra mer", "Nationsjazz", " Boeves psalm", "Alfa Beta Pas du valse" y "Det måste bli gjort". Esta fue la primera -y también la única- vez que toqué en vivo con **Lars**. Teníamos planes para trabajar más en conjunto, pero tal cosa nunca llegó a suceder.

A finales de 2008 recibí un mensaje de **Lars**. Sabía que él estaba enfermo, pero no que hubiese perdido la voz. Él prometía mantenerse en contacto. Al llegar la Navidad, estaba viendo un programa muy popular en la televisión cuando oí su música. Le telefoneé, pero respondió una voz grabada. Dejé el mensaje esperando oírlo nuevamente. Poco después recibí un mensaje diciendo que **Lars** había fallecido.

Su música me ha seguido hasta el punto de que un cuarteto de acordeones (**Mats Öberg**, **Robert Elovsson**, **Merit Hemmingsson** y **Magnus Lind**) hayan tocado una soberbia versión de "Franklåt" de **Lars** en mi boda. Y me alegro al decir que mi hijo **Alvin** de cinco años y su amigo quedaron locos al oír "Det måste bli gjort" en el asiento de atrás de nuestro coche. Ellos saltaban, gritaban, reían y pidieron oírla de nuevo. La música de **Lars Hollmer** continúa viva.

Poco antes de fallecer, **Lars** tocó en aquel que vendría a ser su último concierto, en conjunto con la **Fanfare Pourpour**. Sucedió en Uppsala, naturalmente. Después de tocar el "Boeves psalm" recibió una ovación de los presentes en pie, durante diez minutos. No estoy seguro de cuántas personas del público sabían lo de su enfermedad, pero en cualquier caso él tuvo algo del reconocimiento que merecía y continúa mereciendo.

Morgan Ágren
Compositor y baterista de **Mats & Morgan Band**

UNIDO A LOS AMIGOS

La primera vez que me encontré con **Lars Hollmer** fue en el aeropuerto de Oporto, en Portugal. El avión que nos traía a los miembros de los **Miriodor** aterrizó dos horas antes y, por eso, descansamos y tuvimos tiempo para un café. Luego llegó **Lars**, vistiendo un *blazer* oscuro y una camisa clara, con su cabello casi blanco y una pipa apagada en la boca. Nos saludamos con un apretón de manos y debo decir que su sonrisa y simpatía fueron irresistibles. Me sentí atraído por él como si fuese un imán. Él tenía el aura de un artista, de alguien elegante que parecía muy equilibrado y en paz consigo mismo y con el mundo. No pude evitar pensar: "Quién me diera ser como él".

Después, **Lars**, **Michael Berckmans**, yo y los otros miembros de **Miriodor** entramos en el autobús que nos conduciría a Gouveia. Como fui sentado a su lado durante el trayecto, pudimos

hablar. Yo le expresé mi admiración por él, le dije que llevaba escuchando su música en los últimos quince años y que ésta era una fuente de gran inspiración para mí. Pero él buscó siempre la manera de declinar los cumplidos.

La primera vez que lo vi fue en los años 90, con la **Looping Home Orchestra** (acompañado por **Fred Frith** y **Jean Derome**). Fue un gran espectáculo. Recuerdo que llegué muy temprano al local, donde solo estaba **Jean Derome** ensayando unas líneas en el saxo. Él me contó que hasta hacía poco no conocía nada de la música de **Lars** y de los **Samla** y que ahora los adoraba (**Jean** se volvería más tarde maestro de la **Fanfare Pourpour** para la ejecución del material de **Lars**). También recuerdo estar sentado solo en una mesa durante media hora antes del concierto y venir una señora, con poco más de 60 años, a sentarse a mi lado. Parecía un poco desorientada. Me di cuenta de que ella era de allí, pero que no sabía nada del festival de Victoriaville o de la música de **Lars** y que se había arriesgado a comprar una entrada para ver por lo menos un espectáculo. Intenté prepararla para lo que iba a escuchar. Al final del concierto, ella me dijo que había disfrutado del mismo, pues le había proporcionado un viaje interior, y me dio la mano. Para mí ese espectáculo confirmó la percepción que tenía sobre las similitudes entre la música de **Lars** y aquella que estábamos haciendo los **Miriodor**.

Recuerdo que estábamos bastante nerviosos antes de nuestro concierto de Gouveia con **Lars** y **Michel Berckmans**, en 2005. Era el estreno del repertorio de nuestro CD ***Parade*** y, sobre todo, era la primera vez que lo tocábamos con estos dos grandes músicos, y sin haber tenido un ensayo adecuado. Además el espectáculo sería grabado en video. Pero todo transcurrió positivamente. Recuerdo bien que, dos o tres horas antes del concierto, estábamos sentados delante del escenario y **Lars** me decía que no importaba mucho si el espectáculo discurría bien o mal. Lo que importaba realmente era que estábamos todos juntos tocando. Fue lo suficiente para aliviarme del peso que sentía en los hombros y apreciar su calurosa y muy especial personalidad.

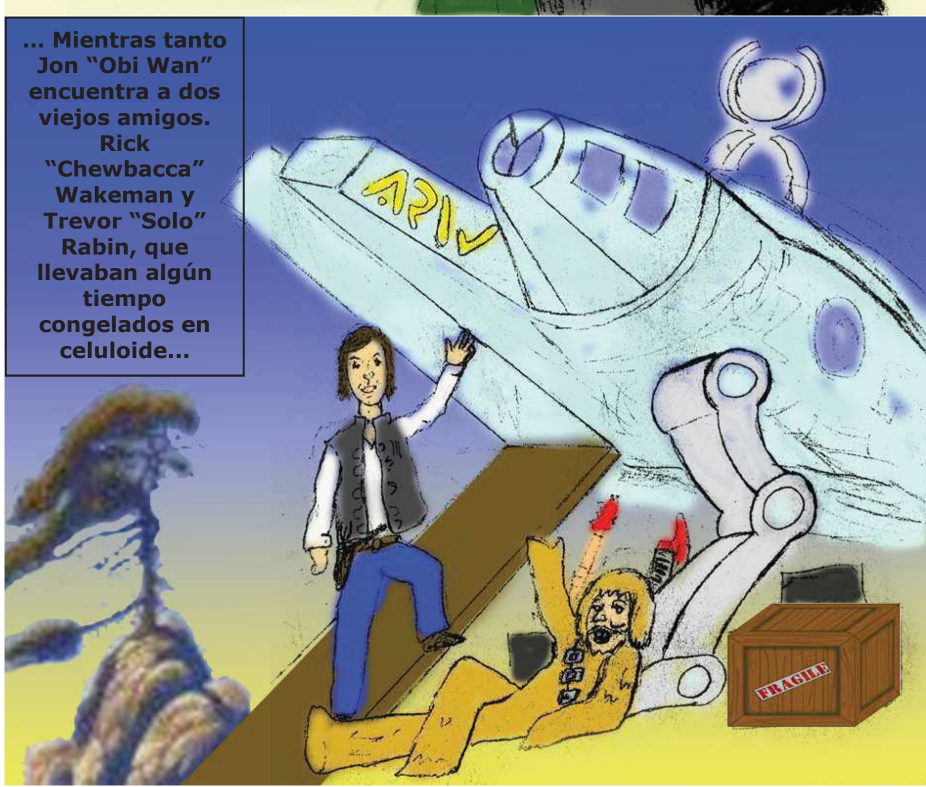
Recuerdo que él tenía sentimientos un poco contradictorios acerca de su recital en solitario. Entonces dijo: "Esto es un festival de rock. ¿Qué hago yo aquí con mi acordeón?". Poco después, cuando lo vimos tocar quedamos fascinados con su maravillosa ejecución, su fantástica música y sus espantosas melodías.

Compartimos algunos alimentos en el restaurante del hotel y en otros lugares. Entonces, él se retrasaba en describir cómo apreciaba las diversas fuerzas de los miembros del grupo y nosotros discutimos algunas de las relaciones entre varias de sus piezas y las nuestras. Llegamos a considerar la posibilidad de que la música de ambos estaba influenciada por el clima frío de los locales donde vivíamos, y que había una especie de "nordicidad" en nuestras melodías.

Al final de los años 90, **Lars** consiguió de alguna manera un ejemplar de "Elastic Juggling" y nos escribió diciendo que le gustaba el disco. Después, nosotros lo contactamos para ***Parade*** y él decidió contribuir con una pieza inédita, "Talrika", y tocar en algunas de las nuestras. El único problema fue que las piezas que le enviamos ya estaban demasiado sobrecargadas, dejando poco espacio para su parte. Personalmente quedé muy agradecido con las mejoras que hizo en "Forêt Dense" (con el comienzo a lo **Samla Mammas Manna**) y especialmente en "Bonsaï Grivé". Lo que hace en esa pieza es simplemente increíble: las melodías intrincadas que compuso para esa pieza son un buen ejemplo de su enorme talento y notable sentido melódico.

PAUL MARTÍN SIMÓN

... Cuando Chris "Vader" presintió su final encargó a Steve "Moff Tarkin" Howe continuar con su labor...

YES WARS - EPISODIO 1

... Durante décadas Yes expandió el lado positivo de la fuerza: musicalidad, espiritualidad, creatividad...

Pascal Globensky

Algunos años después, cuando acordó interpretar su música con la **Fanfare Pourpour** tuve oportunidad de encontrarlo varias veces, pues se dejaba caer frecuentemente por Quebec, en Canadá. Yo fui testigo de la atracción ejercida por su música cuando era tocada con la alegría deconstruida del ambiente de una fanfarria. Personas de varias edades y antecedentes descubren realmente su música, desde los seguidores del progresivo a casuales que deciden bailar (vals, tango, etc.) en la sala y las adolescentes deseando besarlo. Fui testigo de eso en algunas ocasiones. **Lars** funcionaba como un imán para las personas. Cada vez que lo encontré, me preguntaba siempre cómo me encontraba, cuestionándome, preocupándose por mi vida personal.

Cerca de seis meses antes de su muerte, él dejó de responder a mis mensajes. Supe por otras personas que estaba seriamente enfermo. **Lars** decidió combatir la enfermedad silenciosamente, sin la comunicación. Supe que consiguió, aunque muy debilitado, dar un concierto final con la **Fanfare Pourpour** en Suecia. Me hubiera gustado haber estado allí.

Durante la vida, una persona puede considerarse feliz por haber encontrado a cierta persona, por varias razones. En mi caso, esa persona fue **Lars Hollmer**.

Pascal Globensky
Compositor y teclista del proyecto **Miriodor**

EXPERIMENTACIÓN ORIGINAL

2008 fue un año negro para la música sueca. **Esbjörn Svensson** tuvo un fatal accidente en junio y **Lars Hollmer** falleció durante las fiestas de Navidad. Ambos se fueron demasiado temprano. Mientras escribo estas líneas sobre **Lars**, escucho su música y me doy cuenta del compositor único que fue. Durante su carrera fue consistente en su creatividad del modo más positivo posible. Al mismo tiempo, consiguió desarrollar continua y conscientemente su música. No hay ninguna cesión a editora discográfica o guiño de ojo a la audiencia. Y aunque su música sea vista como música del mundo, yo la entiendo como verdaderamente sueca. La música popular está siempre allí.

Crecí con los **Samla Mammas Manna**. Para mí, la música de **Lars** está estrechamente unida a esa banda, hasta el punto de, en ocasiones, tener dificultades en distinguir la música de la banda de aquella que es solo de **Lars Hollmer**. Pienso que conseguía decir cuáles eran las ideas y las piezas que son creación de **Lars** cuando tocaban en vivo. Crecí durante la década de los 70 y recuerdo vivamente cómo los **Samla** acostumbraban a ir de gira en su viejo autobús. Me pregunto cuántos conciertos darían en Suecia durante su período más activo. Parecían estar en una gira permanente. **Sammla Mamma Manna** eran más que su música, eran la parte más positiva de la política sueca.

Los **Samla Mammas Manna** tocaban con frecuencia en bibliotecas,

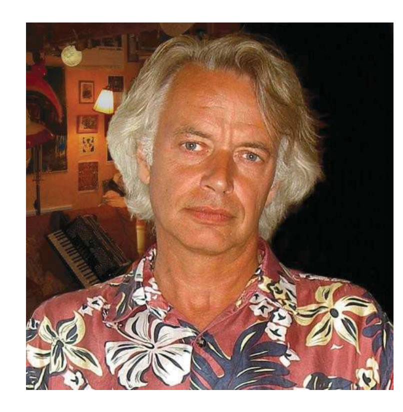
escuelas, salas tradicionales y alternativas, siempre abarrotadas. Los años 70 fueron una época especial y **Lars** contribuyó para el medio musical y para la cultura de los jóvenes de entonces. La música de los **Samla** era respetada y estaba seriamente enfocada en la improvisación. Recuerdo dos conciertos en particular una vez que se dieron en circunstancias especiales, en relación con la típica imprevisibilidad de la banda.

Una de esas ocasiones tuvo lugar en la biblioteca de la, en Halmstade en 1973, si la memoria no me falla. El local estaba lleno y el concierto atrasado. Después de algún tiempo, la banda hizo su aparición en escena para decir que el baterista -**Hasse Bruniusson**- estaba meditando. Extrañamente, solo los que habían bebido del público tuvieron algo que objetar, los restantes lo entendieron o, por lo menos, aceptaron las actividades recreativas del baterista. Finalmente, después de 45 minutos, **Hasse** se sentó por detrás de la batería y la banda comenzó a tocar. Supongo que esto es la democracia.

El otro evento exigió aún más la opinión del público. Los **Samla Mammas Manna** debían dar un concierto público en una escuela, durante la tarde, después de haber tocado en un concierto solo para la comunidad escolar. A pesar de que la banda estaba en el escenario, el concierto no comenzaba. En vez de eso, los músicos comenzaron a recoger los instrumentos. **Lars** empezó a desmontar su piano eléctrico mientras decía al público confuso que era esencial que ellos experimentasen los quehaceres diarios de la banda. Nadie protestó. **Hasse Bruniusson** andaba de un lado a otro con unas cadenas y un cubo de agua mientras que los otros músicos observaban lo que pasaba. No había música, solo una extraña atmósfera. Nadie se quejó. Tal vez aquello fuese un concierto, a fin de cuentas, a pesar de que la banda no tocaba ninguna pieza de alguno de sus álbumes. Poco después los centenares de personas comenzaron a irse para sus casas. Al final, solo quedamos el personal de la limpieza, la banda y yo mismo. ¡Fue entonces cuando comenzaron a tocar! Un fantástico concierto íntegramente formado por las piezas de ***Sonorungarnas Symfoni***.

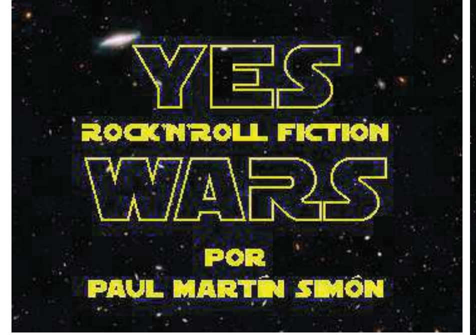
Recuerdo que **Lars** y los otros miembros de la banda discutían frecuentemente con el público. Esas conversaciones podían ser en ocasiones bastante interesantes, y otras veces aburridas, difíciles o embarazosas. Algunas personas reían, otras se agitaban. Era necesario estar bastante informado para participar en la discusión.

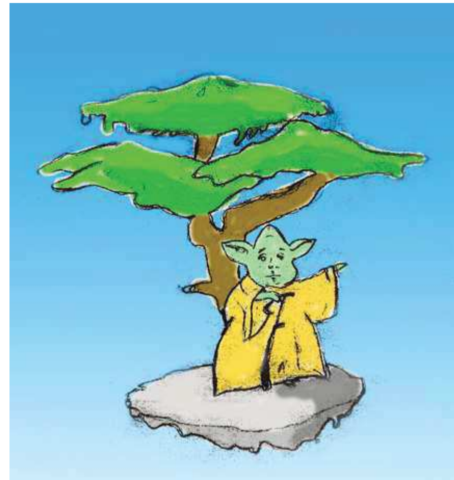
He pensado mucho en esos tiempos fantásticos de la década de los 70, cuando los **Samla** estaban en activo. Pienso también en el importante papel que la banda desempeñó con sus improvisaciones y su genial música. Todo era posible y la banda tal vez fuese una extensión del espíritu de los años 60 que aún prevalecía en otras formas de arte.

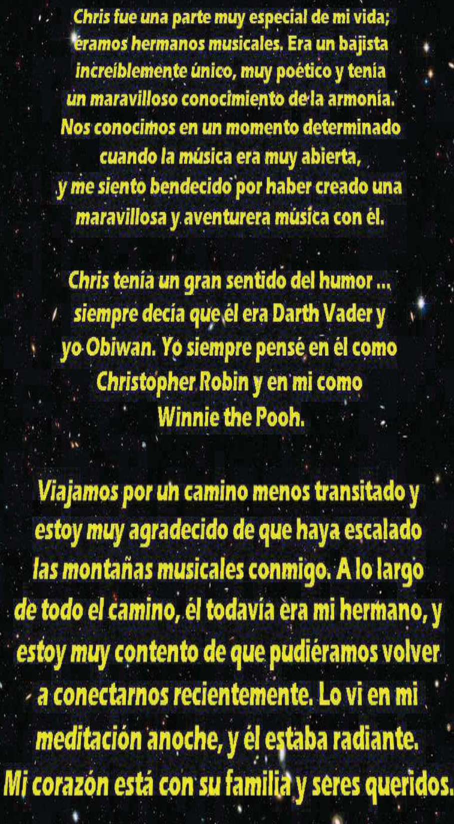
Lars Hollmer

Tuve el honor de conocer a **Lars Hollmer** una vez. En una breve charla con él en un encuentro de grupos independientes en 1985, en el Ministerio de Cultura de Estocolmo. En cierta medida, me extraña que no nos hubiéramos encontrado en algún festival. Probablemente hasta estuvimos en la misma sala varias veces, pero en días

... tiempo mucho hace ya, en lejano planeta Tierra...

... dos jóvenes caballeros Yedis llamados Jon "Obi Wan" Anderson y Chris "Vader" Squire crearon una fuerza musical llamada YES...

MINOR EMPIRES	***United States of Emergency, Vol. 2***	http://undergroundlegends.bandcamp.com/album/united-states-of-emergency-vol-2
MODERN CITY LIMITS	***EP1***	https://moderncitylimits.bandcamp.com/releases
MORGAN	***Air***	
NAJA NAJA	***Unthought***	http://najanajamusic.bandcamp.com/album/unthought
NORTHWEST	***I***	
NOSTOS	***Luces del Norte***	http://nostos.bandcamp.com/album/luces-del-norte-ep
ÑU	***Verano del 77***	
ORIGEN OF PERSPECTIVES	***Wormhole to Nowhere***	http://originofperspectivesband.bandcamp.com/.../wormhole-to-...
ORION SAIPH	***Seven Stages of Grief***	http://orionsaiph.bandcamp.com/album/seven-stages-of-grief
PSICOLORAMA	***Prog Pop***	https://psicolorama.bandcamp.com/album/prog-pop-2
PYRAMIDAL	***Live at the 7th Psychedelic Network Festival***	
RAW	***La Madre del Cordero***	http://rawsectacru.bandcamp.com/album/la-madre-del-cordero
REE KOHL	***Lost Train***	https://reekohl.bandcamp.com/album/lost-train
RIVENDEL	***Sisyfos***	https://rivendel.bandcamp.com/album/sisyfos
SOUL ASIDE	***Savnac***	http://soulaside.bandcamp.com/album/savnac
TERRESTRE	***Montuhotep***	http://terrestre-terrestre.bandcamp.com/album/montuhotep
THE DRY MOUTHS	***When the Water Smells of Sweat***	http://thedrymouths.bandcamp.com/.../when-the-water-smells-of...
TIME LOST	***VII Stages of Grief and Loss***	https://open.spotify.com/album/6ud6Rm8Z4v6q657jB4Xkyh
TOUNDRA	***Vortex***	https://open.spotify.com/album/0BZ6vnrROx7OJMLGNFuEtW
TUXEDO	***III***	https://tuxedotheband.bandcamp.com/
UNREAL OVERFLOWS	***Latent***	http://greatdanerecords.bandcamp.com/album/latent
VIVEN	***Las Tripas y el Lodo***	http://vivenrocks.bandcamp.com/album/las-tripas-y-el-lodo
WE WERE HEADING NORTH	***Lightness***	https://wewereheadingnorth.bandcamp.com/album/lightness
WHITE CHAMALEON	***Asymmetric Man***	
XAVIE REIJA	***The Sound of the Earth***	
YURËI	***The windowless room / rehearsal recording***	https://octoberxart.bandcamp.com/album/the-windowless-room-rehearsal-recording
ZA!	***Pachinko Plex***	http://consumevalve.bandcamp.com/album/za-pachinko-plex

diferentes. Tuvimos un sintetizador en común. De hecho en 1978 ambos compramos un Korg Poly Ensemble. **Lars** compró un modelo PE 1000 y yo un PE 2000. Ambos poseíamos un piano digital Yamaha CP80, lo que indica que teníamos un gusto común en teclados, aunque no fuese nada más.

Perdimos a un notable músico y compositor. Un hombre que honró la experimentación y que siempre puso la honestidad en primer lugar. Se echa de menos.

Mats Johansson
Compositor y teclista del proyecto **Isildurs Bane**

EL FIN DEL TANGO

Querido **Lars**

Pasé un tiempo maravilloso tocando contigo

y con los **Samla Mammas Manna**.

Fue siempre emocionante y sonrío

cuando pienso en ello.

Estoy seguro de que aún harás

bella música en el cielo.

Agradezco tu música.

Nunca te voy a olvidar.

Tatsuya Yoshida
Compositor, baterista en los proyectos **Samla Mammas Manna**, **Ruins** y **Koenji Yakkei**

DULCE

Trabajé con **Lars** como profesional de la editora que sacó alguna de su música. Pero era también un seguidor de su trabajo desde que escuché ***Familjesprickor***, el último álbum de la banda **Samla Mammas Manna**, que fue editado a inicios de los años 80 y que, al margen de que me gustaba su música, me dio la satisfacción personal de poder trabajar con uno de mis héroes musicales, incluso 20 años más tarde.

Recientemente tuve que escribir una presentación para el sello Cuneiform para nuestro nuevo distribuidor (actualmente, todo son nuevos distribuidores -los viejos continúan declarándose en banca rota-) y dicen cualquier cosa del género: Cuneiform siempre intentó operar desde la peligrosa intersección donde los géneros y los límites se encuentran.

Siempre encontré la música de **Lars** muy bonita, no obstante, pienso que esta también personificaba la idea de la música peligrosa. Él iba más allá ignorando estilos y límites -inventando su próximo estilo, lo cual es probablemente la cosa más peligrosa (y la mayor) que un músico puede hacer-.

Él era también una buena persona y muy divertido. En 2008 fui con mi mujer de vacaciones a Suecia y Finlandia y conseguí una invitación para conocerlo. Cogimos un tren hasta Uppsala, en Suecia, donde él se encontró con nosotros en la estación y nos llevó a conocer Uppsala, mostrándonos las vistas de esa antigua ciudad universitaria donde él pasó toda su vida, terminando por conducirnos a su casa y a su fabuloso "Chickenhouse", donde tanta de su gran música fue compuesta, ensayada y/o grabada. Tocó alguna de su música al acordeón y me invitó a que escuchara algunas piezas en las cuales había empezado a trabajar y que, supongo, formarían parte de ***Viandra***, editado al final de ese año, incluso antes de estar enfermo.

Cuando regresamos de Suecia, **Lars** nos envió una divertida nota acompañada de una bella foto autografiada de él mismo tocando su acordeón en el "Chickenhouse", la cual enmarqué y ahora sirve de inspiración personal, colgada en mi escritorio.

Muchas gracias, **Lars**. Soy feliz por habernos llegado a conocer, aunque haya sido solo un poquito.

Steve Feigenbaum
Editor del sello discográfico Cuneiform

LOS OJOS

La primera vez que contacté con **Lars Hollmer** fue a finales de 2004. Pretendía invitarlo a participar en el Gouveia Art Rock del año siguiente, para dar un concierto en solitario y tocar como músico invitado de los canadienses **Miriodor**, que ya se habían comprometido para integrar el cartel de 2005.

La idea había surgido en una conversación con **Pascal Globensky**, teclista de aquella formación, la cual acababa de grabar una pieza de **Lars** para el álbum ***Parade***. Además de firmar la composición "Talrika", el músico sueco también tocaba la melódica, acordeón y teclados en tres piezas de ese álbum, habiendo grabado su intervención por separado en Uppsala, lejos de los estudios de los **Miriodor**, en Montreal. Así que mi deseo era juntarlos en vivo, en un concierto, y presenciar aquello que la nueva tecnología ya había permitido realizar separadamente.

Pascal le dio entonces cuenta de nuestros intentos y le escribí, enseguida, para formalizar la invitación. La idea le pareció encantadora, al mismo tiempo que se extrañó de que un festival de rock se interesase por su música en solitario. Sonreí con este comentario, aunque aún hoy me pregunto si, con él, **Lars** revelaba una inmensa modestia o una plena conciencia de su grandeza en cuanto a músico. La simplicidad con la que luego aceptó con nosotros los detalles de su participación en el festival tampoco me ayudó mucho a esclarecerme. Solamente recuerdo que, como otros genios creativos, **Lars** no se preocupaba mucho de las condiciones en que usaba su creatividad.

Conocí personalmente a **Lars** el día 8 de abril, en la víspera del festival de 2005. Luego me pareció una persona fascinante, de trato fino, con una presencia notable. Recuerdo sobre todo sus intrigantes ojos claros, muy observadores, pero no menos reveladores. Unos ojos que nos decían tanto de él, como su propia música.

No me prestó mucha atención en el momento de esa presentación inicial, ya que estaba absorbido por la emoción de reencontrarse con un amigo de largos años, el fagoísta **Michel Berckmans**, que venía al festival integrado en la banda **Univers Zero**. Y fue interesante apreciar cuánto tenían que contarse el uno al otro, las complicidades que tenían para recordar, después de un distanciamiento de más o menos un año. Y que **Michel** formara parte de dos proyectos musicales de **Lars**, el más reciente **Utsiker** y **Von Zamla**, la reencarnación del inicio de la década de los 80 de los legendarios **Samla Mammas Manna**.

Al día siguiente, **Lars** subió al escenario del Teatro de Gouveia vestido de oscuro y descalzo. Me pareció más frágil, allí expuesto solo. Sucio, me dijo más tarde. Falsa impresión inicial. Luego, una vez que comenzó a tocar el acordeón reveló una energía nunca vista capaz de transformar una simple melodía infantil en una pieza progresiva arriesgada. Su recital en solitario y a dúo con **Michel Berckmans** constituyó uno de los momentos más brillantes del festival, revelando una maestría de ejecución y una sensibilidad interpretativa absolutamente fuera de lo común. Lo mismo sucedió en la pieza que aún tocó como invitado de los **Miriodor** de **Pascal Globensky**.

Tuve la oportunidad de hablar de forma sosegada con el músico sueco durante el resto del fin de semana.

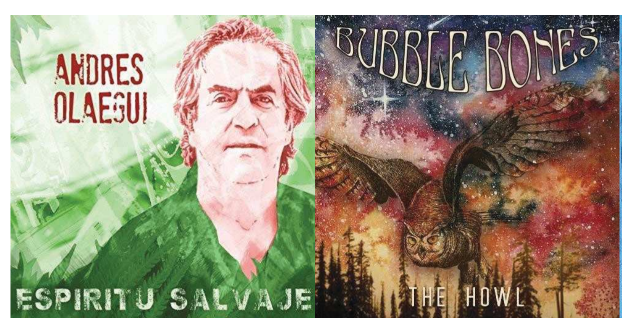
ORCHESTRON Nº 21 2020

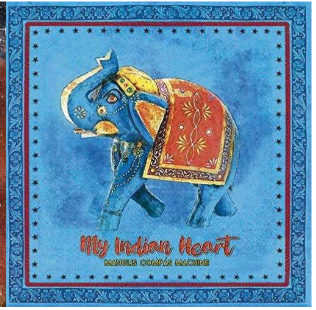
Grupo	Disco	Enlace
ABOUT.WILL	***Good News, Then You Die!***	http://aboutwill.bandcamp.com/album/good-news-then-you-die
ALBERTO MONTERO	***La Catedral Sumergida***	
ÁNGEL ONTALVA	***Two black holes and a closed door***	https://octoberxart.bandcamp.com/album/two-black-holes-and-a-closed-door
ÁNGEL ONTALVA & VESPERO	***Carta Marina***	
ARTUR CABANAS	***1000 KM***	https://open.spotify.com/album/2UuelHj0IL33m4ART4wGVQ
ATAVISMO	***Valdeinfierno***	
BOLGA	***From Such a Cloud of Fire Came Earth/2***	http://bolga.bandcamp.com/.../from-such-a-cloud-of-fire-came-...
BUBBLE BONES	***The Howl***	http://nooirax.bandcamp.com/album/the-howl
DRY RIVER	***2038***	
DÛRGA	***De Lira Ire***	https://wearedurga.bandcamp.com/album/de-lira-ire
DÛRGA	***Mudyô***	https://durgaband.bandcamp.com/
EL TUBO ELÁSTICO	***Impala***	
EMPTY FILES	***Shadows***	http://emptyfiles.bandcamp.com/album/shadows
ENTROPÍA	***Invisible***	
FIREPLACE PROJECT	***Test Pressing***	
FRANCISCO VALDIVIA	***La Sombra de la Luna***	https://franciscovaldivia.bandcamp.com/album/la-sombra-de-la-luna
GRAJO	***Slowgod II***	https://grajo.bandcamp.com/album/s-l-o-w-g-o-d-i-i
HIAGEN	***El Diálogo Interior***	http://hiagen.bandcamp.com/album/el-di-logo-interior
HYEDRA	***Hyedra***	http://hyedra.bandcamp.com/album/hyedra
ICE CRIME	***Ataraxia***	
INHUMANKIND	***Self-Extinction***	http://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/alb.../self-extinction
INVOID	***Hypophenomena***	http://innvoid.bandcamp.com/album/hypophenomena
JAIME L. PANTALEÓN	***E.N.T.E.***	
JUAN CARLOS CASTILLO	***Natural Ending***	
JUCA	***Ocupa un Lugar Jamás Realquilado***	
JUZZ	***Juzz***	http://juzzmusic.bandcamp.com/album/juzz
KALTE SONNE	***Ekumen***	https://kaltesonne.bandcamp.com/
LITTLE JUICE	**Drøwn**	
MANGLIS COMPAS MACHINE	***My Indian Heart***	
MARIA HERLOP	***Babasha***	http://marinaherlop.bandcamp.com/album/babasha

NOVEDADES ESPAÑOLAS DE 2018 (1): DE ENERO A JUNIO

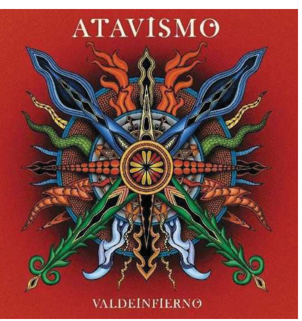
Carlos de la Fuente

Nota de la redacción: se nos ocurrió que sería una buena idea pedir a Carlos de la Fuente una lista de discos españoles aparecidos entre enero y junio de 2018. Él nos ha contestado amablemente que todo lo que podía hacer era enviarnos una lista de los discos de 2018 que ha escuchado y/o tiene comprendidos entre las fechas mencionadas, y es esa lista la que ofrecemos aquí a los lectores, la cual se compone de 57 referencias que de momento solo el futuro nos podrá aclarar cuáles de ellas dejarán huella y cuáles pasarán más desapercibidas.

Retengo de esos momentos coloquios o su humor inteligente y su enorme amabilidad. Conservo aún la convicción de que **Lars** sabía de la elevada estima, tanto profesional como personal, que varios músicos le tenían. Pero creo que ignoraba, por lo menos en parte, la gran admiración que muchos seguidores del progresivo sentían por la enorme calidad de su obra.

Cuando se marchó, en la clausura de ese GAR, agradeció a la organización la posibilidad de haber tocado para un público que él juzgaba no ser el suyo. Pero que al final también lo era. Un público que lo habría aplaudido de nuevo, si él hubiese regresado al festival de 2009, en la compañía de **Samla Mammas Manna**, como llegó a estar planeado. No fue posible. **Lars** se fue definitivamente.

Solo nos queda oír su música y recordar su imagen. En especial la que nos quedó de sus expresivos ojos.

Eduardo Mota
Director del festival Gouveia Art Rock

TRADUCCIÓN: **ROGELIO PEREIRA - MARGA RIONDA**

DISCOGRAFÍA DE **LARS HOLLMER**:

Con **Samla Mammas Manna:**

- ***Samla Mammas Manna*** (1971)
- ***Måltid*** (1973)
- ***Klossa Knapitatet*** (1974)
- ***Snorungarnas Symfoni*** (1976)
- ***Kaka*** (1999)
- ***Dear mamma*** (2002)

Con **Zamla Mammaz Manna:**

- ***Schlagerns Mystik / För Äldre Nybegynnare*** (***The Mystery of Popular Music / For Older Beginners***) (1977)
- ***Familjesprickor*** (***Family Cracks***) (1980)

Con **von Zamla:**

- ***Zamlaranamma*** (1982)
- ***"1983"*** (Live) (1983)
- ***No Make Up*** (1984)

Con **Ramlösa Kvällar:**

- ***Ramlösa Kvällar*** (***Nights Without Frames***) (1977)

Con **Hasse Bruniusson**:

- ***Du Luktar Jäkligt Gott*** (Krax, 1984) (single)

Con **Fem Söker En Skatt:**

- ***Fem Söker En Skatt*** (1995)

Con **Looping Home Orchestra:**

- ***Vendeltid*** (1987)
- ***Door Floor Something Window*** "***Live 1992-1993"*** (Les Disques Victo, 1994)

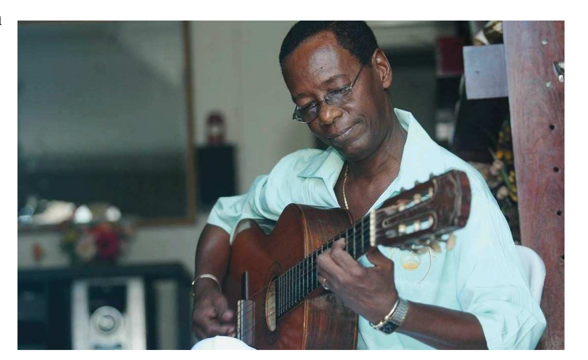
Con **Accordion Tribe**:

- ***Accordion Tribe*** (live, 1998)
- ***Sea of Reeds*** (2002)

1979), sobre la citada soprano, *Koncert na konci léta* (*Concert at the End of Summer*, 1980), acerca de Antonín Dvořák, o *Amadeus* (1984); **José Enrique Ayarra** (18 de marzo, 80 años), organista titular de la Catedral de Sevilla desde 1961 hasta su fallecimiento, con 11 años finalizó los estudios de piano en el conservatorio de Zaragoza, luego se diplomó en órgano por el Instituto Católico de París, recibiendo lecciones de Olivier Messiaen. Asimismo, fue catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Sevilla entre 1979 y 2002. Ofreció conciertos de órgano en 62 países y fue autor de importantes discos, libros y artículos. Recibió el Premio Andalucía de la Música en 1990; **Frank "Killjoy" Pucci** (18 de marzo, 48 años), fundador (en 1983) y vocalista de Necrophagia, una de las primeras bandas de death metal, con la que grabó 7 discos entre 1987 y 2014; **Irwin Hoffman** (19 de marzo, 93 años), director de orquesta estadounidense. Estudió en la Juilliard School, debutó como director con 17 años, trabajando durante mucho tiempo para la Chicago Symphony Orchestra. En sus últimos años de actividad ejerció en Colombia, Chile y Costa Rica; **Morgana King** (22 de marzo, 87 años), cantante de jazz aunque su fama la ganó sobre todo por interpretar el papel de Carmela Corleone, esposa de Vito Corleone, en las dos primeras películas de la saga *El Padrino*. Grabó más de 30 discos y se aventuró también en la bossa nova, el bebop y el pop tradicional; **Adela Peralta Leppe "Tiki Tiki"** (22 de marzo, 88 años), cantante y compositora mexicana , se resalta en su biografía que fue la primera mujer payaso en México, su nombre artístico surgió por una estrofa de una canción, "Cariño Mío", que ella compuso; **Paco Aguilera** (23 de marzo, 60 años), músico almeriense asentado en Sevilla y espíritu teatral del grupo Esperpento, en 1982 viajó a Nueva York para perfeccionar sus conocimientos de jazz; **Elías Toribio Zamora "Tío Elías"** (23 de marzo, 86 años), músico chileno que tocó la batería en La Isla de la Fantasía y Los Paleteados del Puerto, a lo largo de su carrera se desenvolvió en una amplia gama de músicas populares, así cuecas, tonadas, valses peruanos, boleros o corridos; **José Antonio Abreu** (24 de marzo, 79 años), director de orquesta venezolano, músico (pianista, clavecinista y organista) y compositor, fundó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Era uno de los iconos culturales del mencionado país; **Rosa Mina Schärer "Lys Assia"** (24 de marzo, 92 años), cantante suiza, ganadora del primer Festival de la Canción de Eurovisión en 1956, antes de eso ya era muy conocida en Alemania (gracias a su éxito "Eine weiße Hochzeitskutsche", de 1946), Austria y su país natal; **Rim Banna** (24 de marzo, 51 años), cantautora, compositora y arreglista israelí, famosa por sus interpretaciones modernas de las tradicionales canciones folclóricas palestinas. Estudió música y canto en el Instituto Superior de Música Gnesin de Moscú y se especializó en canto moderno bajo la tutela del artista y compositor Vladimer Karobka. En la década de los 90 alcanzó la popularidad. Nos deja más de una decena de discos; **Kenny O'Dell** (27 de marzo, 73 años), cantautor estadounidense de música country, su tema "Behind closed doors" en la interpretación de Charlie Rich consiguió un Grammy en 1973. Formaba parte del Salón de la Fama de Compositores de Nashville;**Alan Durbecq Anton** (29 de marzo, 66 años), violonchelista mexicano, era miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y fue fundador del Cuarteto Carlos Chávez; **Sabahudin Kurt** (30 de marzo, 82 años), cantante bosnio de folk y pop, participó representando a Yugoslavia en el Festival de Eurovisión de 1964; **Laura Mendoza Suasti** (31 de marzo, 94 años), cantante ecuatoriana, era la mayor del dúo Hermanas Mendoza Suasti, intérpretes de canciones folklóricas del Ecuador (pasillos, yaravíes, san juanitos, albazos, pasacalles y tonadas, entre otros géneros), deja atrás una carrera de más de 70 años y por encima de 700 canciones grabadas, entre las que sobresalen, por ejemplo, "Sangra corazón", "La vuelta al hogar" o "Lágrimas y recuerdo". Ω

Morgana King

Nitinho Tristeza

Kenny O´Dell

en el Conservatorio; **Juan Brito Martín** (14 de febrero, 98 años), folklorista nacido en Lanzarote que en 1964 fundó el grupo Titerroygatra, el cual un año después se convertiría en Los Campesinos, adoptando la antigua vestimenta del campesino de Lanzarote; **Ignacio "Yiyo" Félix** (17 de febrero), baterista e ingeniero de sonido mexicano de Los Canelos de Durango, que con algo más de 20 años de trayectoria son considerados "Los Reyes del Corrido Pesado"; **Valentín Fernández** (24 de febrero), vocalista chileno de Los Ramblers, grupo de jazz y rock & roll con el que llevaba 3 décadas; **Lenín Fernández** (26 de febrero, 59 años), músico autodidacta y productor guatemalteco, conocido sobre todo por haber sido el fundador y baterista de la banda de rock Alux Nahual, de la que se apartó en 2012; **Alberto Carbonell Jimeno** (28 de febrero, 85 años), músico y arreglista colombiano, era muy bueno arreglando boleros, la pieza más conocida que arregló se trató de "Prende la vela". Fue un apasionado de la música coral. Logró realizar más de 150 arreglos para coro de canciones de música colombiana, principalmente del Caribe.

MARZO: **Van McClain** (2 de marzo, 62 años), cantante y músico estadounidense, fue guitarrista de Shooting Star. Empezó a contactar con la industria musical en 1968 y de 1978 a 1987 Shooting Star vivieron su primera época de actividad teniendo un gran éxito con la pieza de AOR "Last Chance". En 1989 el grupo volvió a la carga con *Best of Shooting Star*. La banda continuó sacando discos, un total de 9, siendo el último *Into the Night* (2015); **Manuel Suárez Fuentes "Manolo Lassa"** (3 de marzo, 75 años), músico español, fue el vocalista del grupo Los Duendes y la Big Band de Villagarcía, y también cantó con Los Tamara. En agosto de 2013 fue objeto de un gran homenaje en el Auditorio Municipal de Villagarcía, donde se hizo un repaso de su trayectoria musical durante las décadas de los 60, 70 y 80; **Patrick Doyle** (4 de marzo, 32 años), músico escocés, fue el baterista y fundador de la banda londinense Veronica Falls y ejerció también las labores de cantautor en Boys Forever; **Primi Ortega** (4 de marzo, 75 años), cantante de Pozuelo de Calatrava, fue el autor del himno oficioso de la ciudad de Puertollano, "Mi Puertollano" (1987), y a partir de entonces hizo una modesta carrera discográfica; **Marian Arregi** (5 de marzo, 73 años), creadora y directora musical del grupo de danzas Argia. Era esposa del folclorista Juan Antonio Urbeltz. Tocaba el acordeón, el harpa y la zanfoña. Colaboró en dos discos de Benito Lertxundi; **Juancho Torres** (5 de marzo, 74 años), músico, compositor y director de orquesta colombiano. Fue el impulsor de los géneros porro, merecumbé y fandango. Se formó en Londres y en 1994 fundó su orquesta Big Bang, con la que recorrió diversos países. Ha dejado más de 30 trabajos discográficos; **Mayra Mayra** (6 de marzo, 54 años), cantante portorriqueña que fue muy famosa en el género del merengue en la década de los 90. En 1989 formó el dúo Mayra y Celinés, el cual duró cuatro años y popularizó piezas como "A fuego lento". Deja cuatro álbumes en solitario; **Gerardo Olvera** (6 de marzo), compositor y músico mexicano-estadounidense, compositor del Grupo Texano "La Mafia", banda que cosechó muchos éxitos. Temas suyos fueron grabados por artistas como Selena (Selena y Los Dinos registraron el primer sencillo de su carrera con un tema de Gerardo Olvera), Grupo Maz, David Mares o Lizza Lamb; **Jorge Rojas Astorga** (6 de marzo, 80 años), músico y compositor chileno, autor de la canción "El rock del Mundial" (1962) de la banda Los Ramblers; **Antonia "La Negra"** (7 de marzo, 82 años), cantaora y bailaora gitana nacida en Orán aun siendo de padres andaluces, fue esposa del bailaor Juan Montoya, madre de la cantaora Lole Montoya, del dueto Lole y Manuel, y abuela de la cantante Alba Molina. Aprendió a hablar el árabe de manera fluida. En su juventud recaló en Sevilla y ya no se movió de allí. Posteriormente formó el grupo de La Familia Montoya, de renombre en los 70. Ha sido una de las principales figuras del cante jondo, sobresaliendo su talento en palos como los tangos y la bulería; **Hittar Cuesta** (11 de marzo, 47 años), guitarrista ecuatoriano. Transitó por géneros como el rock/pop, el rock instrumental e incluso el heavy metal. Formó parte de las bandas Soyus Blue, Cruks en Karnak -con los que grabó 3 álbumes-, Zebra -que cofundó en 2004-, Falc y Rain. En 2000 publicó su primer álbum en solitario, *El lenguaje de los espíritus*. En 2013 se editó *Dream Machine*, su segundo álbum de estudio. Aunque autodidacta, también se dedicó a la enseñanza de la guitarra; **Jorge Luis Hortúa** (12 de marzo, 51 años), cantautor y productor colombiano de música popular, su carrera se extendió a lo largo de 29 años. Su primera canción, "Se pierde o se gana", la grabó en 1991 y fue número 1 en Colombia. Tras cuatro álbumes registró en 2000 un mano a mano con Luis Alberto Posada. Después de una corta retirada continuó publicando discos; **Matt Dike** (13 de marzo, 55 años), productor musical estadounidense. Con Mike Ross creó en 1987 una casa discográfica ubicada en Los Ángeles, Delicious Vinyl, que se inspiró en los éxitos de hip-hop de la costa este y que pronto tuvo un gran éxito, con millonarias ventas y buenos puestos en las listas. Contribuyó al sonido final de *Paul's Boutique* (1989), segundo disco de los Beastie Boys; **Charlie Quintana** (13 de marzo, 56 años), baterista estadounidense de punk y rock. Fundó el grupo The Plugz y de 2000 a 2009 fue el batería de la banda de punk rock Social Distorsion; **Carlos Aurelio González Villarreal** (14 de marzo, 87 años), compositor mexicano, famoso por el bolero "Ojos cafés", interpretado inicialmente por el Trío Copacabana, agrupación que, al trasladarse a la Ciudad de México, se convirtió en el Trío Monterrey, que fue el que acabó grabándolo originalmente (se difundió en 1951), después se animaron muchas personalidades a interpretarlo, por ejemplo, Vicente Fernández. Otros artistas que grabaron sus composiciones fueron Ana Gabriel o Los Dandys; **José Juan Piñero** (14 de marzo, 76 años), pianista, compositor y arreglista portorriqueño, conocido por ser quien inspiró el picó "El gran Pijuán". Fue uno de los músicos, arreglistas y directores de orquesta más respetados de Puerto Rico, llegando a grabar 31 discos de música popular. En TeleOro presentaba su espacio *Con la música X dentro*. En los últimos años formó el grupo Pijuán y los Baby Boomers; **Zdeněk Mahler** (17 de marzo, 89 años), musicólogo checo pariente lejano de Gustav Mahler, publicó una biografía de Antonín Dvořák y otra de Ema Destinová, soprano checa de ópera. Como guionista de cine participó, entre otras películas, en *Božská Ema* (*The Divine Emma*,

- ***Lunghorn Twist*** (2006)

Con **Japanese jazz players**:

- ***SOLA*** (2000)

Con Wolfgang Salomon y Heinemann:

- ***Neunerplatzmusik No. 3*** (Chance Productions, 2005)

Con **Fanfare Pourpour:**

- ***Karusell musik*** (Monsieur Fauteux M'Entendez-Vous? y Krax, 2007)

Con **Lindsay Cooper, Fred Frith and Gianni Gebbia:**

- ***Angels on the Edge of Time*** (2015, CD, I Dischi di Angelica, Italia) – grabado en el Angelica Festival de 1992

En **solitario:**

- ***XII Sibiriska Cyklar*** (***XII СИБИРИСКА СУКЛАР***) (Silence, 1981)
- ***Vill Du Höra Mer*** (Krax, 1982)
- "Boeves Psalm" (Silence, 1983) (single)
- ***Från Natt Idag*** (Krax, 1983)
- "Joggingcharleston" (Urspår , 1984) (single)
- ***Tonöga*** (Krax, 1985)
- ***The Siberian Circus*** (Resource Records, 1993) (compilación)
- ***Lars Hollmer 80-88*** (MNW, 1993) (compilación)
- ***XII Sibiriska Cyklar & Vill Du Höra Mer*** (Resource Records, 1994) (compilación)
- ***Vandelmässa*** (Ayaa, 1995)
- ***Andetag*** (Krax, 1997, edición japonesa ,1998)
- ***Utsikter*** (Krax, 2000)
- ***Autokomp A(nd) More*** (Infinite Records y Krax, 2001)
- ***Viandra*** (Arcàngelo y Krax, 2007)
- ***Med mjölad hand (skisser)*** (***With Floury Hand (Sketches)***) (CD/LP + DVD) (Cuneiform y Krax, 2012) Ω

BONNIE RAITT: UNA ARTISTA DE LOS PIES A LA CABEZA

FEDERICO LUIS CLAUSS KLAMP

"Ha sido un regalo increíble para mí no solo ser amiga de algunas de las mejores figuras del blues que jamás hayan vivido, sino también aprender cómo tocan, cómo han vivido sus vidas, cómo llevan sus matrimonios y le hablan a sus hijos"

BONNIE RAITT

Desde que escuché a **Bonnie Raitt** he tenido una cierta atracción por su música sobre todo a partir de su éxito con ***Nick of Time***, bajo la producción de **Don Was**. **Bonnie** es una cantante-compositora-guitarrista que desearíamos ver y oír por España, pero por el momento parece que no va a ser posible.

Bonnie Raitt ha colaborado con músicos a los que admiro como **Ben Harper**, **Norah Jones**, **James Taylor** o **Marc Cohn** entre otros muchos. Musicalmente la situaría entre **Sheryl Crow** y **Stevie Nicks**, aunque más cerca de esta última.

enero, 85 años), cantautor, compositor y maestro musical peruano, es una leyenda del mundo musical criollo afroperuano. Sus composiciones más emblemáticas son "Regresa" y "Cuando llora mi guitarra", aunque internacionalmente es conocido sobre todo por haber compuesto "Limeña"; **Pedro González Lino** (18 de enero, 86 años), cantante canario cofundador y director de Los Gofiones, era uno de los solistas autodidactas más notables de la música popular de Canarias; **Francisco Crespo Aguilar "Lucas de Écija"** (20 de enero, 88 años), padre del exfutbolista y entrenador Paco Jémez, fue un cantaor flamenco que, aunque nacido en Écija, el mundo flamenco lo consideraba como cordobés. Era especialmente admirado su arte con el fandango, las bulerías y los cantes por malagueñas; **Agustín Bandrich** (22 de enero, 79 años), maestro y director del Instituto Superior de Canto de Los Mochis (Sinaloa, México), estudió piano y canto y logró diversos reconocimientos, entre ellos el correspondiente al Mérito Ciudadano del año 2016 en Cultura; **Lari White** (23 de enero, 52 años), cantante estadounidense de country, saltó a la fama en 1988 ganando un concurso de televisión de buscadores de talentos y grabó un total de seis álbumes. Colaboró con músicos como Rodney Crowell, Toby Keith o Danny Gokey; **Mark E. Smith** (24 de enero, 60 años), cantante, compositor y músico inglés, fue el único miembro constante del prolífico grupo de post-punk The Fall, que formó en 1976 y logró sacar un total de 32 álbumes de estudio; **José Ruiz Venegas** (25 de enero, 82 años), compositor y letrista andaluz, escribió más de 900 temas flamencos y compuso canciones para grandes figuras ("La Minifalda", para Manolo Escobar, "Se acabó" para María Jiménez, por poner dos ejemplos). Otras figuras relevantes interpretaron también sus composiciones, así Lolita o Las Grecas; **Francisco Savín** (26 de enero, 88 años), director de orquesta y compositor mexicano. Estudió composición en Ciudad de México con Rodolfo Halffter, una de sus mayores influencias en la dirección de orquesta fue Sergiu Celibidache. En 1958 se marchó a Praga para continuar sus estudios musicales, volviendo a México en 1960. Consiguió ser director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional y catedrático de dirección orquestal del Conservatorio Nacional de Música. Obtuvo importantes condecoraciones internacionales; **Valeriano Bernal** (31 de enero, 79 años), lutier de guitarra española nacido en Algodonales (Cádiz), construyó su primera guitarra con 15 años. Trabajó en Noruega y Bélgica, por su taller de Bruselas pasaron los mejores guitarristas de la época tanto clásicos como flamencos. Regresó a España en 1976, han tocado con sus guitarras virtuosos flamencos como Paco Cepero, Manolo Sanlúcar o Gerardo Núñez.

FEBRERO: **Vicente Folgar "Cody Mc"** (3 de febrero, 39 años), rapero vigués que impulsó en 1997 la creación de la banda de rap metal Kannon, la cual publicó 4 discos hasta disolverse. En 2007 el grupo, con otra formación que incluía a Folgar, sacó un disco más, *Cinco lágrimas para la quinta esencia*; **Manuel Goicoechea Ríos** (3 de febrero, 65 años), compositor peruano, fue el creador de muchas marineras que hoy en día se tocan en el Concurso Nacional de Marinera en Trujillo. También compuso abundantes boleros y baladas. No llegó a completar los estudios musicales y de manera autodidacta se dedicó a la composición y arreglos musicales; **Martín Regalado Montenegro** (5 de febrero, 42 años), cantante peruano que se hizo famoso en el grupo de cumbia Armonía 10, con el que popularizó temas como "Morir de Amor" y "Ve y dile"; **Fedora Alemán** (6 de febrero, 105 años), soprano venezolana, debutó en 1936 en el Teatro Municipal de Caracas. En 1965 cantó el estreno mundial de *Cuatro canciones sefardíes* de Joaquín Rodrigo en el Ateneo de Madrid y en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesora de música a partir de 2006, con un doctorado *honoris causa*. *Pájaro del agua* de Joaquín Rodrigo está dedicado a ella. Se retiró de los escenarios en 1989; **Mickey Jones** (7 de febrero, 76 años), baterista texano que colaboró con Trini Lopez, Johnny Rivers, Kenny Rogers and The First Edition o Bob Dylan, entre otros. Obtuvo 17 discos de oro. Después de la ruptura de The First Edition en 1976 se dedicó a tareas de actor; **Mario Mena "Pulmón"** (7 de febrero***), cantante nicaragüense que militó en Llama Viva, Los Hammers y Los Gigantes de los 70. Tuvo una vida artística de más de 50 años que le permitió trabajar con el maestro Tránsito Gutiérrez; **John Perry Barlow** (7 de febrero, 70 años), estadounidense que ejerció labores de letrista para The Grateful Dead; **Pat Torpey** (7 de febrero, 58 años), baterista y cantante estadounidense, formó parte de Hard Rock Mr. Big, grupo con el que grabó 9 álbumes; **Kevin Smith "Lovebug Starski"** (8 de febrero, 57 años), músico, DJ y productor neoyorquino, trabajó el género del hip hop, cuya denominación él defendía haberla creado. Comenzó su carrera en 1971 y nos ha dejado un álbum, *House Rocker* (1986), y numerosos singles; **Elena Herrera Pedraza** (9 de febrero, 69 años), musicóloga cubana y pionera en Asturias de la dirección de orquesta, dirigió desde los años 90 diez títulos de la Ópera de Oviedo, donde también estuvo al frente de su formación coral y fue en numerosas ocasiones directora invitada de la Orquesta Sinfónica de Asturias y Oviedo Filarmonía. Fue alumna de las pianistas Margot Rojas y Cecilio Tieles; **Helena López** (9 de febrero, 32 años), catalana que formaba parte del dúo hispanofrancés Yakoe Nicole, su música se puede definir como pop low-fi con tintes tropicales. Con siete años empezó a tocar el violín y a tomar clases de solfeo. Luego aprendió a tocar el piano y la guitarra; **Craig MacGregor** (9 de febrero, 68 años), músico estadounidense conocido por haber sido el bajista del grupo británico Foghat, al que se unió en 1976 y con el que grabó ocho álbumes; **Javier Reyes** "El Príncipe del Corrido" (9 de febrero, 32 años), cantante y compositor mexicano, su carrera transcurrió sobre todo entre los subgéneros del norteño-banda, el corrido y los conocidos como narcocorridos. Fue asesinado a balazos; **Niltinho Tristeza** (10 de febrero, 79 años), cantante y compositor brasileño de sambas, es el autor de los clásicos "Tristeza/ Por favor vá embora..." y "Liberdade! Liberdade! Abra as asas sobre nós"; **Daryle Singletary** (12 de febrero, 46 años), cantante estadounidense de country. Grabó 7 álbumes entre 1995 y 2005; **Carmela Rey** (13 de febrero, 86 años), cantante mexicana, fue una de las últimas intérpretes oficiales de Agustín Lara y triunfó en programas de radio y televisión. Con el cantante Rafael Vázquez formó un dueto llamado Carmela y Rafael, "La Pareja Romántica de México", de gran popularidad en los 60 y 70. Aprendió solfeo, armonía e historia de la música

Liam O´Flynn en 1980
(https://www.rte.ie/archives/2018/0314/947463-liam-og-oflynn-in-pictures/)

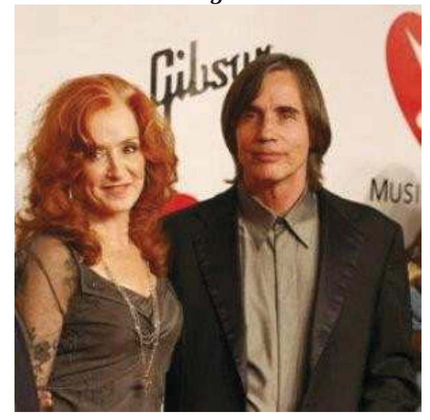
Día 15: **Jorge Pérez López "El Carreta"**, con 96 años, cantante, guitarrista y compositor peruano, de importante presencia en la historia de la música criolla. Empezó a cantar siendo empleado bancario y compuso el himno de la Federación Bancaria. Inició su carrera musical con **Lucho Garland** en 1950. Con el nombre de **Los Troveros Criollos** alcanzaron la popularidad y se aliaron con el compositor **Mario Cavagnaro**. Grabó y estrenó, en 1955, uno de los primeros *videoclips* grabados en el Perú con la canción "Yo la quería patita". En 1954 empezó una carrera en solitario haciéndose llamar **El Carreta**. En los 70 condujo el programa ***Danzas y canciones del Perú***, que se emitió durante varias temporadas en Panamericana Televisión. La Organización de los Estados Americanos le distinguió con el título de embajador musical del Perú. En los últimos años sufrió de sordera parcial.

Día 16: **Eduardo Ramos Montes**, con 71 años, compositor, arreglista, contrabajista y guitarrista cubano, formó parte del Movimiento de la Nueva Trova Cubana, que presidió durante un tiempo, y también del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos). Fue muy popular como director musical del grupo de **Pablo Milanés**, en el que además tocó el bajo y realizó arreglos. Fue el autor de temas como "Canción de los CDR", "Siempre te vas en las tardes" o "Su nombre es pueblo".

OTROS:

ENERO: **Gaspar Sanchis Castillo** (3 de enero, 43 años), director español de orquesta y catedrático del Conservatorio Superior de Castellón; **Mikio Fujioka "Ko-Gami"** (5 de enero, 36 años), guitarrista japonés, tocó en diversas ocasiones con Babymetal; **Chris Tsangarides** (7 de enero, 61 años), músico, productor e ingeniero de sonido británico, conocido sobre todo por sus producciones de discos de hard rock y heavy metal (por ejemplo, obras de Anvil, Judas Priest, Barón Rojo, Black Sabbath, Yngwie Malmsteen o Thin Lizzy), aunque también trabajó con músicos de otros géneros (Depeche Mode o Tom Jones, sin ir más lejos); **Rodrigo Silva** (8 de enero, 72 años), cantautor colombiano que se movió en géneros como la música colombiana, el joporo y la música andina colombiana, tocaba la guitarra y el tiple y se dio a conocer nacionalmente en 1967 en formación de dueto con Álvaro Villalba, con quien grabó más de 500 canciones; **Joel Alanís** (9 de enero, 47 años), vocalista y bajista mexicano, fundador de la banda de metal Mortuary; **Eddie Clarke** (10 de enero, 67 años), guitarrista inglés que militó en Motörhead y Fastway; **Paco Luna** (13 de enero, 46 años), músico valenciano de soul, rock y blues, formó parte de grupos como 2 Animales, Los Tarantinos, La Océano Electric Band, Los Tramperos o La Banda Animal y solía frecuentar *jam sessions* en varios locales de Valencia; **Carlos Puig Premión** (14 de enero, 64 años), compositor, arreglista, instrumentista y director de orquesta cubano, estaba considerado el artífice del movimiento de rescate y refundación de bandas de conciertos. Formado también como clarinetista y graduado en percusión, saxofón y flauta, fue fundador de los festivales Sindo Garay, Benny Moré, los infantiles Cantándole al Sol y Reparador de Sueños, entre otros, y recibió numerosas distinciones; **Iñaki Redín Eslava "Popi"** (15 de enero, 53 años), músico navarro que formó parte de los grupos Ícaro, Eros, Skape, 2112 y Los Dinosaurios; **Javier Urrizola Zozaya "El Rata"** (15 de enero) fue batería de Los Rebeldes, uno de los grupos pioneros del rock en Navarra en los años 60; **René Arauz** (16 de enero, 66 años), músico cubano que dominaba el saxofón, el clarinete y el piano y que desarolló su carrera en su país, en Estados Unidos de América y en Tijuana (México), donde en 1980 fundó el Centro de Enseñanzas Técnicas Musicales y posteriormente la Banda Municipal de Concierto de Tijuana; **Madalena Iglésias** (16 de enero, 78 años), cantante portuguesa que llegó a ser una de las voces más importantes del *nacional-cançonetismo* de los 60, década durante la cual participó en numerosos festivales de la canción, incluido el de Eurovisión. Desde 1987 vivía en Barcelona, donde encontró la muerte; **Toni Taño** (16 de enero, 79 años), compositor, músico y director de orquesta cubano, su nombre estará siempre asociado a "La Batea", un tema que popularizaron a finales de los 60 los Hermanos Bravo y que en 1971 el grupo chileno Quilapayún versionó para la campaña política por la Unidad Popular de Salvador Allende. Escribió varias bandas sonoras de películas cubanas, sobresaliendo la de *Un día en el solar* (1965); **Augusto Polo Campos** (17 de

También ha colaborado con **Bryan Adams**, **Jackson Browne**, **Michael McDonald** y **Bruce Hornsby**, entre otros. Se ha atrevido incluso con algunos temas de la música africana en el álbum ***Silver lining***.

Bonnie Raitt y Jackson Browne

Repasaré su trayectoria sobre todo a partir de finales de los años 80 hasta la actualidad, que es su época más conocida.

Bonnie Lynn Raitt que es su verdadero nombre nació en Burbank, California en el año 1949. Era hija de una estrella de los musicales de Broadway, **John Raitt**, y de la pianista **Marge Gooddard**. A los 12 años coge la guitarra y en 1967 entra en el Radcliffe College para estudiar una licenciatura en estudios africanos.

Es una gran amante de **Ray Charles**, **Marvin Gaye** y **Aretha Franklin**.

En sus inicios contactó con el productor de blues **Dick Waterman**, y se fue a Filadelfia a tocar folk, rock & blues.

Bonnie es conocida por su compromiso de por vida con el Activismo Social. La energía nuclear, la minería, el agua y la protección de los bosques desde mediados de los años 70. Fue miembro fundador de MUSE (Musicians United for the Safe Energy), que produjo los conciertos históricos, el álbum y la película.: NO NUKES.

En los años 70 aceptó un contrato con la Warner Bross. lo que le dio la oportunidad de publicar su primer álbum, de título homónimo ***Bonnie Raitt***, grabado junto a su hermano **Steve Raitt** y músicos de Minneapolis con interpretaciones de clásicos del blues: **Robert Johnson** y **Sippie Wallace**.

Fue una de las primeras mujeres que tocaban la "slide guitar" con gran destreza. En 1972 sale su segundo disco, ***Give it up***, que recibió buenas críticas pero poco reconocimiento popular. En 1973 edita ***Takin my Time***, con iguales resultados. En el año 1974 se decanta por el blues con su álbum ***Streetlights***, que se acrecienta en 1975 con ***Home Plate***.

Es en 1977 cuando publica su sexto álbum, ***Sweet Forgiveness***, con cierto éxito comercial ("Runaway", una versión de **Del Shannon**). Este éxito llamó la atención de la compañía Columbia Records, grabando en 1979 ***The Glow***, donde no acaba de arrancar, pero empezó a oírse al participar en eventos como MUSE en el Madison Square Garden de New York.

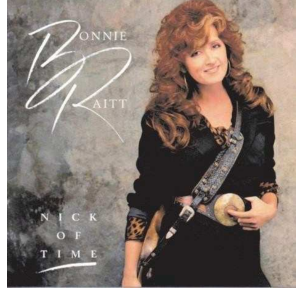
En 1982 tiene un gran éxito de crítica con su disco ***Green Light*** pero Warner decide rescindir su contrato.

En 1983 visto que no alcanzaba el éxito y con falta de apoyo para terminar su nuevo álbum cayó en adicciones varias aparte de problemas

personales y familiares, pero continuaba de gira y participaba activamente en la política exterior de EEUU.

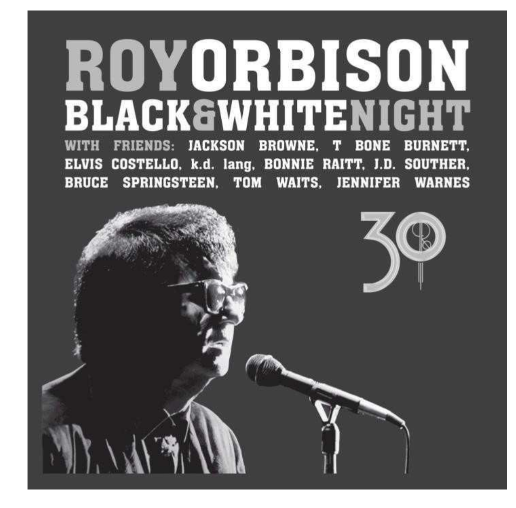
Tomó parte en los conciertos de Amnistía Internacional y en el Concierto contra el SIDA en 1987.

Luego salió un nuevo disco suyo, ***Nine Lives***, otro fracaso comercial. Poco a poco se fue desintoxicando con la ayuda de otros músicos. Iba a firmar con la compañía de **Prince**, Paisley Park, pero recibió una gran oferta de Capitol Records, empezando a trabajar en nuevo material que formaría parte de ***Nick of Time*** (1989), donde hace un número 1 en las listas americanas, ganando tres Premios Grammy, y un cuarto en un dúo con **John Lee Hooker** ("I´m in the mood"), para el disco ***The Healer***. En este álbum hay canciones suyas como la que da nombre al disco y "The Road´s My Middle Name". Hay temas escritos por otros autores como **John Hiatt**. La nómina de colaboradores es impresionante, desde **David Crosby & Graham Nash**, **Herbie Hancock** o el mismo **Don Was**. Es a partir de ***Nick of Time*** cuando su carrera sube como la espuma.

Bonnie Raitt, *Nick of Time*

En 1989 tomó parte en un álbum de homenaje a **Roy Orbison**, que ha sido remasterizado recientemente (***Black & White Night 30***).

En ***Luck of the Draw*** (1991), su álbum siguiente, hace la gran balada "I can´t make you love me". Este disco es producido por **Mitch Fromm** y **Tchad Blake**, que habían trabajado con **Los Lobos** y con **Elvis Costello & The Attractions**.

Portada de ***Luck of the Draw***

En 1994 sale ***Longing in their Hearts***, que ganó dos Premios Grammy y un disco de platino. Personalmente es uno de mis discos preferidos, con temas propios como "Circle Dance" versionado por **Stevie Nicks** (**Fleetwood Mac**); hay canciones de **Richard Thompson** ("Dimming of the day") y de **Paul Brady**. Los créditos son

Colaboró con Canal 9 presentando una serie protagonizada por las bandas de música valenciana.

Día 2: **Jesús López Cobos**, con 78 años. Fue el primer director de orquesta español que subió al podio de La Scala de Milán, del Covent Garden de Londres, de la Ópera de París y del Metropolitan de Nueva York. Un cáncer acabó con él. Entre otros importantes puestos, ejerció el cargo de director general de la Ópera de Berlín (1981-1990), director de la Orquesta Nacional de España (1986-2000) y director de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati (1990-2000). Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1981) y la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (2001), entre otros reconocimientos. Grabó para numerosas casas de discos. Se diplomó en Composición en 1966 y en seguida se dedicó a dirigir coros y orquestas, debutando como director de orquesta en 1969.

Jesús López Cobos
(http://www.conciertosvitoria.com/JLopezCobosBio.html)

Día 10: **María Orán Cury**, con 74 años, cantante soprano canaria. Estudió música en Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Participó en los principales festivales de música celebrados en España y el extranjero, y colaboró con las más prestigiosas orquestas españolas y extranjeras, siendo dirigida por directores como **Rafael Frühbeck de Burgos**, **Jesús López Cobos**, **Seiji Ozawa**, **Mario Rossi** o **Kent Nagano**. Hay varios conciertos suyos que han sido editados en disco. También fue profesora desde 1971 y durante más de 20 años, dando clases en la Escuela Superior de Canto de Madrid, en la Escuela Superior de Música de Friburgo (Alemania) y en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en Tenerife, donde era catedrática. Entre otros galardones poseía la Cruz de Isabel la Católica.

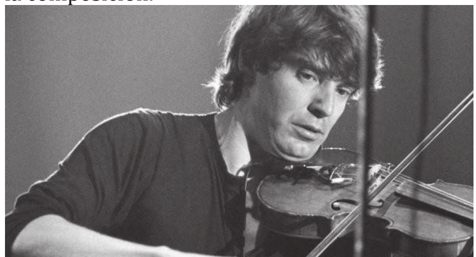
Día 12: **Nokie Edwards**, con 82 años, músico estadounidense y miembro del Rock and Roll Hall of Fame desde 2008. Murió por complicaciones derivadas de una operación de cadera. Famoso sobre todo por haber sido guitarrista en **The Ventures**, era conocido en Japón como "El Rey de las Guitarras". Empezó su actividad musical con tan solo 5 años. En sus inicios profesionales llegó a tocar con **Buck Owens**. Entre 1969 y 1974 publicó varios álbumes a su nombre. Posteriormente colaboró con éxito con el productor **Art Greenhaw**.

Día 14: **José Manuel Costa**, con 68 años, crítico español de música. Murió a causa de un infarto. Fue el responsable de la cobertura del pop en los primeros años del periódico ***El País***, aparte de fundador de Radio El País. Sus primeros pasos en el mencionado periódico los dio mano a mano con **Moncho Alpuente**. En 1979 apostó por la movida y a partir de 1983 fue también subdirector de ***La Luna de Madrid***. Como corresponsal del ***ABC*** en Berlín cubrió la emergencia del techno de aquella ciudad en la época de la reunificación. En su vertiente de *freelancer* se implicó en la música de vanguardia e incluso fue DJ. En los últimos años intentó ampliar las fronteras sonoras de Radio Clásica con "Vía Límite" y puso punto final a su carrera en Radio 3 Extra con "Retromanía".

Día 14: **Liam O'Flynn**, músico irlandés de folk, con 72 años se lo llevó un enfisema pulmonar. Famoso sobre todo por su manera de tocar la gaita irlandesa, fue miembro fundador de **Planxty**. Ha colaborado con músicos y compositores como **The Everly Brothers**, **Enya**, **Kate Bush**, **Nigel Kennedy**, **Mark Knopfler**, **John Cage** o **Shaun Davey**. Trabajó también en proyectos con **Seamus Heaney**, mezclando poesía y música.

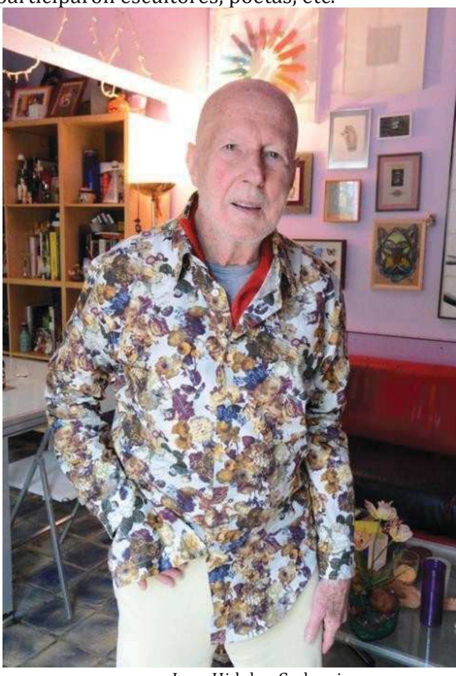
Día 11: **Tom Rapp**, con 70 años, cantautor estadounidense que fue líder del grupo **Pearls Before Swine**, banda de folk rock psicodélico de fines de los 60 e inicios de los 70. Murió por causa del cáncer. Empezó a practicar con la guitarra a la edad de 6 años. Seguidor de **Bob Dylan**, **Joan Baez**, **Woody Guthrie** y **Bessie Smith**, en 1965 formó el grupo mencionado más arriba. Con tres álbumes en el mercado, renunciaron a aparecer en Woodstock. A ellos les seguirían otros tres álbumes antes de comenzar su carrera en solitario, compuesta por 4 LPs, el último de ellos aparecido en 1999.

Día 18: el violinista francés **Didier Lockwood**, con 62 años. En 1974 se integró en el grupo de jazz-rock **Magma**, y con ellos estuvo hasta 1978. Colaboró con **Stéphane Grappelli**. En 1979 publicó su primer disco en solitario (***New World***). A partir de 1985 residió varios años en Nueva York, colaborando con figuras como **Miles Davis**, **Herbie Hancock**, **Billy Cobham**, **Dave Brubeck**, **Michel Petrucciani** o **Mike Stern**. A partir de 1989 colaboró con el baterista español **Ángel Celada** durante varios años. Tras haber tomado parte en más de 3000 conciertos y con más de 30 álbumes propios en su haber, los últimos años se dedicó sobre todo a la composición.

Didier Lockwood
(https://www.lesinrocks.com/2018/02/19/musique/mort-du-violoniste-de-jazz-didier-lockwood-1956-2018-111048904/)

Día 26: **Juan Hidalgo Codorniu**, con 90 años, compositor canario que se definía a sí mismo como "[e]l hijo de **John Cage** y el nieto de **Marcel Duchamp**". Estudió piano y composición, esta última disciplina de la mano de **Xavier Montsalvatge**, entre otros. En 1955 recibió el II Premio de Instrumentación del Conservatorio de Ginebra. A partir de 1956 y durante muchos años formó equipo de trabajo e investigación con **Walter Marchetti**. En 1958 conoció a **John Cage** y **David Tudor**. En 1961 trabajó en París en el Service de la Recherche de la Radio Televisión francesa (ORTF) bajo la dirección del compositor **Pierre Schaeffer**. Durante este periodo compuso ***Étude de Stage***, la primera obra de música concreta producida por un compositor español. En 1964, influido por **Marcel Duchamp**, fundó el movimiento musical neodadaísta **Zaj**, en el que también participaron escultores, poetas, etc.

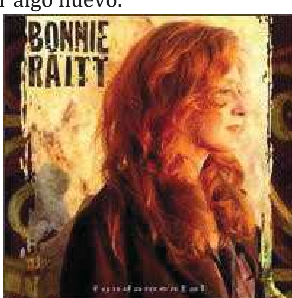
Juan Hidalgo Codorniu
(https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/cultura/2016-11-11-74987-vida-obra-juan-hidalgo.html)

MARZO:

Día 1: **Merxe Banyuls**, con 75 años, alma de **Els Pavesos**, que protagonizó el renacimiento de la Cançó valenciana en los años setenta. Apareció con su grupo en los festivales de Canet Rock y Canet Cançó. El grupo representaba una suerte de híbrido, reivindicándose con humor como el "Spaghetti-cançó" del paisaje musical. Algunas de las canciones se convirtieron en auténticos himnos populares, así "La manta al coll" o su versión del pasodoble "Paquito Xocolatero". Con su voz recuperó viejos cuplés o melodías olvidadas de la música tradicional o de la revista valenciana.

fantásticos con **David Crosby** y **Levon Helm** (**The Band**), **Wayne Jackson** de **The Memphis Horns**, **Charlie Musselwhite** a la harmónica, **Benmont Tench** de los **Heartbreakers** de **Tom Petty** (tristemente desaparecido) al piano y **Don Was** al bajo y en la producción del disco.

Fundamental (1998) es un álbum atípico de **Bonnie Raitt**. **Mitch** y **Tchad** la ayudaron a grabar 11 canciones estilísticamente diferentes. Ella canta sobre la búsqueda del amor y la lucha para mantenerlo vivo. Colabora con músicos como **John Lee Hooker**, **Sippie Wallace** y **John Prine** o en un sentido más metafórico con los músicos de blues, folk, country y rock que influyeron en ella. La empatía de **Raitt** le permite tomar canciones escritas por intérpretes veteranos, cantautores contemporáneos y músicos más jóvenes y las lleva a su terreno. Toma una canción de **John Hiatt** y, con la ayuda del **Sr. Froom** en los teclados, hace que las emociones sean muy frágiles. "Una de las razones por las que quería trabajar con **Mitchell**" era la de hacer algo nuevo.

Portada de ***Fundamental***

Su colaboración con **Don Was** termina con el directo ***Road Tested*** (1995), donde participan **Ruth Brown**, **Michael McDonald**, **Jackson Browne**, **Bruce Hornsby** y **Bryan Adams, entre otros.**

Bonnie Raitt, ***Road Tested***

Bonnie continuó con su ACTIVISMO y es invitada a participar en numerosos proyectos de amigos, incluyendo a **Ruth Brown**, **Charles Brown**, **Keb´ Mo´**, **Ladysmith Black Mambazo**, así como en los homenajes a **Richard Thompson** y **Pete Seeger**. Obtiene un Grammy en 1996 a la Mejor Interpretación Instrumental por su colaboración en "SRV Shuffle" del ***Homenaje a Stevie Ray Vaughan***.

Al llegar 2001 participa en el disco ***I Gotta Right to Sing the Blues*** junto a **Tony Bennett**.

En 2002 aparece ***Silver Lining*** con la interpretación de **Bonnie** de la canción que da título al disco y que fue escrita por **David Gray**, la nominada al Grammy "Gnawin On It", y el single "I Can´t Help You Now". ***Silver Lining*** ha sido considerado como uno de los mejores álbumes de su carrera. En este disco se observa su veta africana con la canción "Hear My Lord" de **Oliver Mtukudzi** y la participación de **Habib Koité** (**Bamada**).

Participó en el Green Highway Festival patrocinado por una

organización ecologista que promueve el combustible BioDiesel, el medio ambiente y soluciones medioambientales a base de la energía alternativa. En 2003 se lanzó la retrospectiva ***LO MEJOR de Bonnie Raitt*** en Capitol, que incluye canciones de sus álbumes desde 1982 hasta 2002.

En este mismo año actuó en la serie de PBS de **Martin Scorsese**, ***The Blues*** e interpretó dos canciones en la película de **Wim Wenders** ***The Soul of a Man***. .

En 2004 tiene dos actuaciones estelares, una en el DVD ***Bruce Hornsby & Friends*** haciendo una versión de "The Valley Road" de **Hornsby**, y en el disco ***Genius Love Company***, donde se homenajea a **Ray Charles**.

Es en 2005 cuando publica ***Souls Alike***. Es un álbum muy interesante donde no hay composiciones suyas, sino que hay temas de **Randall Bramblett**, **Jon Cleary**, **Maia Sharp**, etc. y donde participa su banda de siempre con la aportación de **Mitch Fromm** y las voces de **Arnold McCuller**. Lo produce ella misma y fue mezclado por **Tchad Blake**. Hay en este disco música muy variada, funk con rock & blues por ejemplo en "God Was in the Water". La slide guitar está presente en muchos temas, asemejándose al gran **Ry Cooder**. En este álbum **Bonnie Raitt** da un paso adelante en una carrera ascendente.

Luego vendría un DVD/CD grabado en vivo con invitados como **Keb´ Mo´**, **Alison Krauss**, **Ben Harper** o **Norah Jones**, ***Bonnie Raitt and Friends***, y participó en la histórica gira ***Vote for Change*** que conducirá a las elecciones presidenciales de 2004. En virtud de su amistad con **James Taylor** participa en ***A MusiCares Person of the Year Tribute Honoring James Taylor,*** haciendo la canción de **James Taylor** "Rainy Day Man".

En 2007, **Bonnie** se unió a sus amigos de MUSE (Musicians United for the Safe Energy) **Jackson Browne** y **Graham Nash** para lanzar una campaña para evitar el rescate legislativo de la industria nuclear.

Tras un paréntesis de unos 6 años edita uno de sus mejores discos, ***Slipstream*** (2012), esta vez con nueva compañía, Redwing Records (fundada por ella misma), donde hay canciones de **Randall Bramblett**, **Joe Henry**, etc. Llegó a ganar un Premio Grammy en 2013 vendiendo 250.000 copias y realizando una extensa gira por América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Europa.

Antes de que **muriese B. B. King** en mayo de 2015, este afirmó:

"Yo crecí en un mundo machista y nunca pensé que la persona con más habilidad en la slide guitar sería una mujer. **Bonnie** es una verdadera artista. Puede cantar pop o rock & blues, pero nunca está lejos de la tradición. Es una maestra".

Día 25: el estadounidense **John Morris**, con 91 años, compositor de cine, televisión y Broadway, director de orquesta y pianista de concierto. Murió debido a complicaciones de una infección de las vías respiratorias. Empezó el aprendizaje del piano con 3 años y, trasladado a Nueva York, durante la década de los 40 estudió en la Escuela Juilliard. Entre los años 50 y 70 compuso música incidental para espectáculos de Broadway. Colaboró estrechamente con **Mel Brooks** (suyo es el famoso "Transylvanian Lullaby" de ***El Jovencito Frankenstein***). Fue nominado a un Grammy por la banda sonora de ***El Hombre Elefante*** y logró un Emmy por su partitura para la miniserie de televisión ***The Tap Dance Kid***.

FEBRERO:

Día 2: el estadounidense **Dennis Edwards**, con 74 años, que siempre será conocido como cantante y *frontman* de **The Temptations**, uno de los grupos más famosos de la Motown y en el que entró en 1968. Dirigió al grupo a través de sus períodos de funk psicodélico y disco, sobresaliendo de esas épocas el éxito "Papa Was a Rollin' Stone" (1972).

Día 5: **Zeno Roth**, con 61 años, guitarrista alemán de heavy metal, fundador del grupo **Zeno** a mediados de los 80 y hermano de **Uli Jon Roth**, guitarrista que militó en **Scorpions**. Deja 5 discos: ***Zeno*** (1986), ***Zenology*** (1995), ***Listen to the Light*** (1998), ***Zenology II*** (2005) y ***Runway to the Gods*** (2006).

Día 9: **Jóhann Jóhannsson**, con 48 años, compositor y productor islandés, se fue al otro mundo debido a una sobredosis de cocaína combinada con medicación. Nos ha dejado 10 álbumes en solitario (el último de ellos, ***Orphée***, del año 2016, publicado por Deutsche Grammophon) y 9 compuestos para bandas sonoras (el último, ***Arrival***, también editado por Deutsche Grammophon). Manejaba el piano, el órgano y el sintetizador y su música se adscribe a los géneros de la música clásica, la música culta, la música minimalista y el ambient.

Día 10: **René de Coupaud**, con 65 años, músico y productor musical madrileño, aunque con 9 años se trasladó a Gijón, fue responsable del Taller de Músicos de Gijón durante 25 años, ejerció de arreglista de cantantes como **Camilo Sesto** y trabajó también para **Danny Daniel**, **Donna Hightower**, **Joan Baptista Humet**, **Juan Carlos Calderón**, **Ángela Carrasco** o **Albert Hammond**. Un infarto puso fin a su vida. Es considerado el maestro de decenas de bandas e intérpretes. Hacía un año se había jubilado. Creó el ciclo Jazz en el Centro en 1996 y fue el artífice de los Talleres de Improvisación Musical. Formó parte de la banda de soul **Alcatraz**, que contenía músicos procedentes de **Canarios**. En la música popular asturiana su nombre aparece ligado al de **Pedro Bastarrica**, ya que juntos se encargaron de Estudios Norte, primeros estudios de grabación que se crearon en Asturias allá por 1981, que posteriormente pasaron a denominarse Estudios Eolo y donde grabaron, por ejemplo, **Ilegales**, **Los Locos**, **Xentiquina**, **Llan de Cubel** o **Nuberu**. Hizo también diferentes sintonías para radio y televisión.

René de Coupaud
(https://www.elcomercio.es/culturas/musica/adios-rene-coupaud-20180210223122-nt.html)

Día 11: el neoyorquino **Vic Damone**, con 89 años, cantante estadounidense de pop y de big bands, es conocido sobre todo por su rendición de "You're Breaking My Heart", "On the Street Where You Live (pieza de ***My Fair Lady***) y "My Heart Cries for You". Su carrera despegó al ganar en 1947 un concurso de búsqueda de talentos. Fue muy popular en los programas de variedades de televisión. Su nombre se relaciona con musicales como ***Hit the Deck*** o ***Kismet***. En 1962 y 1963 presentó un programa de variedades en la NBC que se ocupó de la música de jazz, pop y folk, y contó con invitados como **Count Basie**, **Dave Brubeck**, **Ella Fitzgerald**, **Dizzy Gillespie**, **Woody Herman**, **Stan Kenton**, **Gene Krupa**, **Peggy Lee**, **Anita O'Day** u **Oscar Peterson**.

Edwin Hawkins
(https://www.sfgate.com/entertainment/article/Oh-Happy-Day-changed-Edwin-Hawkins-life-3283093.php)

Día 16: **Enric Banyuls**, guitarrista, voz y percusionista de la banda **Al Tall**, nació en Corbera (Valencia) y estuvo en dicho grupo desde 1993 hasta 2013, siempre ocupado en la recuperación de la música tradicional valenciana. Con **Al Tall** el primer LP que grabó fue ***Europ eu!*** (1994). Recibió en vida la medalla de honor del Consejo Valenciano de Cultura.

Día 16: el británico **Dave Holland**, con 69 años, fue batería de **Judas Priest** desde 1979 hasta 1989. Llegó al mencionado grupo procedente de **Trapeze**, y con **Judas Priest** grabó algunos de los LPs más significativos de la banda, como ***British Steel***, ***Screaming for Vengeance*** o ***Defenders of the Faith***. En 2004 fue condenado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de un chico de 17 años. En una entrevista dijo ser bisexual y siempre defendió su inocencia. Falleció en Lugo (España) ya que estaba viviendo en A Fonsagrada, una ciudad gallega. A lo largo de su carrera también militó en los grupos **The Liberators** y **Finders Keepers**, y colaboró con músicos como **Glenn Hughes**, **Justin Hayward** o **Tony Iommi**.

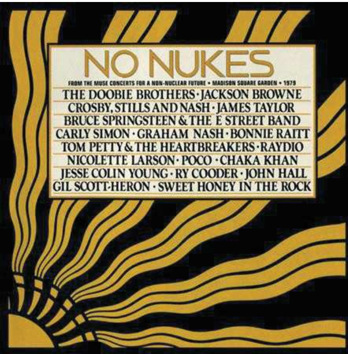

Dave Holland (http://fullinbloom.com/dave-holland-dies-69-judas-priesttrapeze-drummer/)

Día 20: el británico **Jim Rodford**, con 76 años, fue bajista de los **Kinks** desde 1978 hasta su disolución en 1996. Murió como consecuencia de complicaciones por una caída. Militó también en **Argent**, los **Zombies**, los **Swinging Blue Jeans** y los **Kast Off Kinks**.

Día 23: el sudafricano **Hugh Masekela**, con 78 años, trompetista, fliscornista, cornetista, compositor y cantante de jazz. Se lo llevó un cáncer de próstata. En 1961 se trasladó a Estados Unidos de América y mezcló el pop y el jazz africano. En 1968 consiguió un número 1 con el tema "Grazing in the Grass". Entre 1964 y 1966 estuvo casado con **Miriam Makeba** (1932-2008), legendaria cantante, actriz y activista contra el apartheid. Uno de los éxitos más populares de **Masekela** fue "Bring Him Back Home" (1987), canción utilizada por **Nelson Mandela** durante la gira mundial que realizó tras su salida de prisión. A lo largo de su carrera colaboró con figuras del calibre de **Fela Kuti** o **Paul Simon**.

Día 24: el valenciano **Jesús Glück**, con 76 años, compositor, arreglista, pianista y director musical, músico de cabecera de algunas películas míticas de **José Luis Garci**, compuso asimismo canciones para grandes figuras de la talla de **Raphael**, **Rocío Jurado** o **Luis Miguel**. Con 15 años había finalizado la carrera en el Conservatorio. En 1968 pasó a formar parte del grupo **Los Bravos**. Era padre de la cantante experimental **Virjinia Glück**.

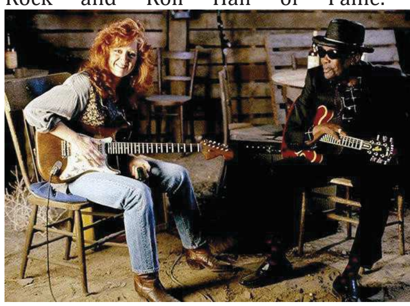

Jesús Glück
(https://www.levante-emv.com/cultura/2018/01/24/fallece-compositor-valenciano-jesus-gluck/1670380.html)

Participó en la entrega de los premios Grammy de 2016, rindiendo tributo a **B. B. King**. "La consolidación del negocio de la música ha dificultado la promoción de estilos como el blues, todo lo cual se celebrará como parte de nuestros recursos nacionales más preciados", afirma **Bonnie Raitt**.

Bonnie Raitt es miembro del Rock and Roll Hall of Fame.

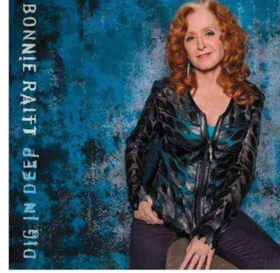

Llega el 2014 y participa en el concierto ***I'll Take You There: An All-Star Concert Celebration***, junto a **Mavis Staples y numerosos artistas.**

En 2016 sale ***Dig in Deep*** con 5 canciones compuestas por **Bonnie Raitt**. Participa su grupo de siempre: **George Marinelli** (guitarras), **James Hutch Hutchinson** (bajo), **Ricky ataar** (batería), **Jon Cleary**, **Mike Finnigan** (teclados), etc. Este disco en cierta manera es una continuación de ***Slipstream***. Hay una versión del "Need You Tonight" del grupo **INXS**. Además de temas compuestos por ella hay uno que procede de las sesiones de grabación de ***Slipstream***.

"Había que buscar las canciones, hacer los arreglos y sacar el álbum", nos dice **Bonnie Raitt** al hablar sobre ***Dig in Deep***. **Bonnie Raitt** habla de su grupo: "Somos como una banda veterana de jazz, una unidad que vive y respira, se maneja por instinto".

Bonnie Raitt, *Dig in Deep*

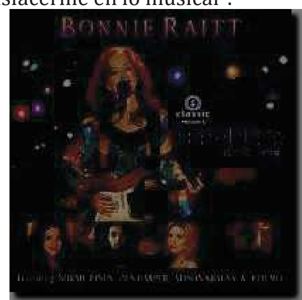
De las canciones **Bonnie Raitt** dice: "Excava en tu corazón, profundiza en tu mente, en tus heridas, si mi disco

no revela quién soy, perdí el tren. Soy afortunada de estar rodeada de brillantes compositores como **Jon Cleary**."

Hay un tema de **Joe Henry**, "You´ve changed my mind" ("Tú has cambiado mi mente"), que es fuerte e intenso". "En 2010 había perdido a parte de mi familia, mi hermano y mis padres, estaba fatal. Sólo la insistencia de **Joe Henry** me sacó del agujero. Él la había compuesto para mí".

El disco termina con una balada en la que se acompaña del piano. **Bonnie Raitt** nos dice que un verso se refiere a una relación amorosa que se arruina y el otro va sobre malentendidos familiares. La canción se llama "The Ones We Couldn´t Be" ("Los que no pudimos ser").

Hay una canción en el disco llamada "The Comin´Round is Going Through". Hay gente que piensa que es sobre **Trump** (**Donald**). **Raitt** dice que la escribió antes de que **Trump** apareciese.
Ella afirma que canalizó su furia en un tema de rock: "Es una forma de echar fuera el cabreo que siento y a la vez satisfacerme en lo musical".

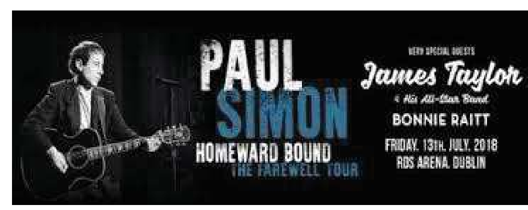

En 2018 iba a participar en la gira de **James Taylor** por USA & Europa, pero tuvo que dejarlo momentáneamente para ser operada de urgencia. Por lo que sabemos en junio de 2018 se ha incorporado a la gira aparte de un homenaje a **Paul Simon** en Hyde Park el verano de 2018.

Izquierda: James Taylor. Derecha: Bonnie Raitt

¡Ojalá pase por aquí más pronto o más tarde!, ¡TE ESPERAMOS, **BONNIE**! Ω

<u>Anexo</u>: no quiero terminar sin decir algo sobre los *covers* de temas de **Bonnie Raitt** y acerca de los temas que ella ha versionado.
Bon Iver (**Justin Vernon**) hace unas magníficas versiones de varios temas suyos solo al piano: "I can´t make you love me" y "Nick of time".
Las versiones de **Bonnie Raitt** incluyen a **Talking Heads**, **David Gray**, **Richard Thompson**, **Gerry Rafferty**, **Michael McDonald**, **Jackson Browne** o **Bryan Adams**.

Día 4: el inglés **Ray Thomas**, con 76 años, vocalista, flautista y cofundador de **The Moody Blues**. Recibió el sobrenombre de "La Flauta". Se lo llevó un cáncer de próstata. En el grupo desde su primer LP, ***The Magnificent Moodies*** (1965), su voz se escucha en los coros de "Nights in White Satin" (1967), el tema más emblemático de la banda, donde su flauta resulta fundamental. Con su grupo **El Riot and the Rebels** fue telonero de **The Beatles** en un concierto de 1963 y él declaró haber participado en los coros de "I Am the Walrus" y haber tocado la armónica en "The Fool on the Hill", temas de 1967 de los de Liverpool. Fue parte importante de los 7 álbumes que definieron el sonido de **The Moody Blues** entre 1967 y 1972. Se retiró casi prácticamente en 2002 debido a problemas de
salud.

Ray Thomas (https://consequenceofsound.net/2018/01/r-i-p-ray-thomas-founding-member-of-the-moody-blues-dies-at-76/)

Día 6: el texano **Refugio "Cuco" del Cid**, con 73 años, líder de mariachis y director musical, dejó este mundo como consecuencia de un ictus. Durante más de 20 años ocupó el cargo de director del mariachi **Los Diablitos de Sunnyside**. En su extensa carrera tocó con figuras como "El Rey del Bolero Ranchero", el mexicano **Javier Solís**.

Día 7: la parisiense **France Gall**, con 70 años, cantante ye-ye por excelencia, murió debido a una infección relacionada con un cáncer. Provenía de un ambiente familiar eminentemente musical y con tan solo 17 años ganó el concurso de Eurovisión de 1965 con la canción "Poupée de cire, poupée de son", compuesta por **Serge Gainsbourg**. Se casó en 1976 con el cantautor **Michel Berger**, quien compuso la música de ***Starmania***, una ópera rock en la que intervino **France Gall** y que causó sensación en Francia en 1979. Puso punto final a su carrera en 1997 tras unos 25 álbumes publicados en los que, aparte de la música ye-ye, también abordó el pop francés y el synthpop. Está enterrada en el cementerio de Montmartre.

France Gall (https://www.discogs.com/artist/257876-France-Gall)

Día 15: la irlandesa **Dolores O'Riordan**, con 46 años, conocida sobre todo por haber sido la cantante de **The Cranberries**, sufría un trastorno bipolar. Con dicho grupo grabó temas famosos como "Dreams" (1992), "Zombie" (1994), "Animal Instinct" (1999) o "Just my Imagination" (1999).

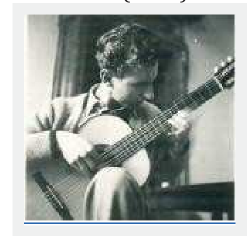
Día 15: el estadounidense **Edwin Hawkins**, con 74 años, cantante, pianista y compositor de música góspel y R&B, también ejerció esas labores en iglesias, junto con las de arreglista y maestro de coro. Sucumbió a un cáncer de páncreas. Se le considera uno de los músicos pioneros de la conformación del góspel contemporáneo urbano, y fue especialmente conocido por el arreglo de "Oh Happy Day" (1968) junto con su grupo, los **Edwin Hawkins Singers**, que se incluyó en el álbum***Let Us Go Into the House of the Lord*** y luego se publicó también en single, vendiendo más de 7 millones de ejemplares. La canción está considerada una de las mejores del siglo XX. En 2007, **Hawkins** fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Cristiana.

FALLECIMIENTOS DE 2018 (1): DE ENERO A ABRIL

Fernando FERNÁNDEZ PALACIOS

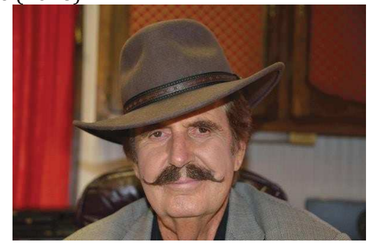
ENERO:

Día 1: el austríaco **Konrad Ragossnig**, con 85 años, guitarrista clásico y laudista, fue además profesor y editor de varios libros acerca de música para guitarra. Obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional de Guitarra en París (1961) y recibió diversas distinciones austríacas de prestigio, entre ellas la Gran Condecoración de Honor en Plata por Servicios a la República de Austria (1998).

Konrad Ragossnig (http://www.gitarre-archiv.at/bildarchiv/fotoalbum-konrad-ragossnig/)

Día 2: el estadounidense **Rick Hall**, con 85 años, productor de discos, cantautor y editor musical, no pudo superar un cáncer de próstata. Ha pasado a la historia como el "El Padre de la Música Muscle Shoals", ya que como propietario de los Estudios FAME en Muscle Shoals (Alabama) ayudó al desarrollo de la carrera de importantes figuras de la música, así **Aretha Franklin**, a quien convirtió en "La Reina del Soul", **Otis Redding**, **Wilson Pickett**, **Solomon Burke**, **Duane Allman** o **Etta James**. Centrado en el country y la música soul, aunque sin desatender la música pop (produjo éxitos para gente como **Paul Anka** o **Tom Jones**), uno de sus mentores fue el famoso productor Sam Phillips. Su primer éxito como productor lo consiguió con "You Better Move On" en la voz de **Arthur Alexander** (1961). En su estudio grabaron **Gregg Allman**, **Tim McGraw** o **Martina McBride**, entre otros. Fue doctor *honoris causa* por la Universidad de Alabama del Norte (2016).

Rick Hall (http://americansongwriter.com/2018/01/rick-hall-legendary-rb-producer-fame-studios-dies-85/)

Día 2: el londinense **Tony Calder**, con 74 años, mánager musical, empresario y promotor, murió de complicaciones de una neumonía. Fue compañero de negocios de **Andrew Loog Oldham** entre 1963 y 1969 y su carrera profesional se extendió a lo largo de unos 50 años. Promocionó canciones como "Love Me Do" de **The Beatles** o "Paint It, Black" de **The Rolling Stones**, siendo mánager de estos últimos. También promocionó a **The Beach Boys** y produjo a **Marianne Faithfull**. En 1965 junto con **Loog Oldham** creó Immediate Records, impulsando a **The Small Faces**, **Fleetwood Mac**, **Chris Farlowe**, **The Nice** o **Vashti Bunyan**. En 1975, siendo CEO de NEMS Records, fichó a **Black Sabbath** y a partir de 1978 ayudó a la carrera de **Eddy Grant**.

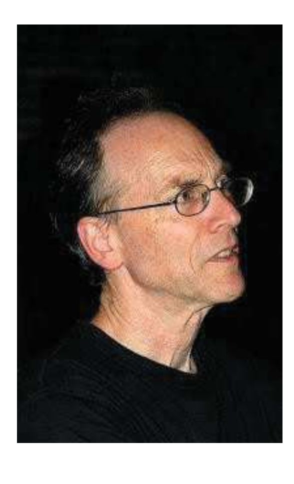
Nico y Tony Calder

Fuentes de las fotografías:

DIG IN DEEP (www.bonnieraitt.com/album/digindeep)
FUNDAMENTAL (discogs.com)
NICK OF TIME (Usa Today)
BR & James Taylor (Ultimate Classic Rock)
BR & BB KING (rollingstone.com)
LUCK OF THE DRAW (allmusic.com)
BONNIE RAITT AND FRIENDS (qvc.com)
ROAD TESTED LIVE (discogs.com)
BR & JAMES LEE HOOKER (billboard.com)
BR & ROY ORBISON (ROY ORBISON ONLINE STORE)
BR & MARC COHN (pinterest.co.uk) Ω

PÉLAGO

REVISTA LITERARIA

ELOGIO DE LA CIENCIA Y / O LECCIÓN DE IMPODER
(Tercera Parte)

El arte no es un reflejo - ¡Es un martillo!

PHILIPPE RENAUD
Traducción de **Chema Chacón**
Cuenta con el permiso del autor

Paralelamente a los discos de los "antiguos" HENRY COW, **Recommended Records producirá reediciones (algunas han sido comentadas anteriormente) o discos de otros músicos próximos a la estética del sello discográfico. Estamos siempre en la parte de 33 revoluciones por minuto, y este capítulo va a intentar explorar estos discos también importantes por escribir la historia de un determinado rock europeo...**

DAVID THOMAS

David Thomas y **Pere Ubu** es una larga historia de amistad con los miembros de **Henry Cow**, no solamente porque **Lindsay Cooper** o **Chris Cutler** fueran parte del grupo, sino también porque el cantante (?) americano sigue una búsqueda similar a sus colegas británicos, que puede entroncarse con una música intimista próxima a la *New Wave* pero que se ajusta también a las nuevas fronteras de la improvisación.

Winter Comes Home ha sido descrito así por **Alain Chauvat** para la emisión *Image Publique* (Radio X,

presentación. Aquí sí que vibré tanto por la calidad del tema como por su interpretación. El tercero de los contentados fue **Steve Lukather**, que asumiento su pasado (y presente) con **Toto** trajo a colación "Rosanna", quizá el mayor éxito de esta recién mencionada formación y tema que a mí no me entusiasma precisamente. Después le tocó el turno a **Colin Hay** en su calidad de miembro de la banda australiana **Men at Work**, que eligió "Down Under" para que sonara en el concierto. Siguió mi particular bajonazo.

Mi ánimo remontó con "Boys", otro tema que en manos de los **Beatles** era **Ringo** el encargado de darle voz. A continuación vino una de mis mayores alegrías: el asistir a la interpretación en directo de "Don´t pass me by", composición que **Ringo** casi milagrosamente logró que los **Beatles** incluyeran en el llamado ***White Album*** (1968). Llegué casi al éxtasis con el siguiente tema, "Yellow Submarine", que contó con una intro del "Stairway to Heaven" zeppeliano. Pero en seguida se presentó la realidad más cruda: tocaba contentar de nuevo a los anteriormente contentados. El primero fue esta vez **Graham Gouldman**, que se arrancó con "I´m not in love", tema de **10cc**. El segundo, por fortuna, se trató de **Gregg Rolie**, que nos deleitó conduciendo "Black Magic Woman" / "Gypsy Queen". Si no recuerdo mal, **Ringo** no se encontraba por entonces en el escenario (me parece que lo había abandonado en el anterior tema de **10cc**), pero volvió para tocarnos "You´re Sixteen", pieza que fue un gran triunfo para **Johnny Burnette** en el año 1960 y que contribuyó poderosamente allá por 1973 para que el álbum ***Ringo*** del exbeatle fuera un éxito mundial. Ya que estaba animado, **Ringo** atacó "Anthem", tema incluido originalmente en su disco ***Ringo 2012*** y compuesto en colaboración con **Glen Ballard**.

Llegó a continuación la segunda canción de la noche de **Colin Hay**: "Overkill", de sus tiempos en **Men at Work**. Después, afortunadamente para mí **Gregg Rolie** estaba de enhorabuena, ya que consiguió colar tres piezas "suyas": esta vez se trató de la última de ellas, "Oye cómo va", el maravilloso tema de **Tito Puente** que hizo mundialmente famoso la banda **Santana**. Gran versión la que realizaron. **Ringo** volvió al protagonismo seguidamente con "I wanna be your man", tema de **Lennon** & **McCartney** que los **Beatles**, con **Ringo** a cargo de la voz, incluyeron en su segundo álbum, ***With The Beatles*** (1963), no sin antes habérselo cedido a los **Rolling Stones** para que tuvieran su primer éxito. Me parece recordar que la versión a cargo de **Ringo** en la noche madrileña fue más fiel a la versión beatle que a la de los **Rolling Stones**, que es paradójicamente la preferida por **Paul McCartney** en sus conciertos en solitario.

A partir de aquí y hasta cerca del final el concierto cayó para mí en un bache profundo, con "The things we do for love" de **10cc** por cortesía de **Graham Gouldman**, "Who can it be now" de **Men at Work** debido a **Colin Hay** y "Hold the line" de **Toto** por obra y gracia de **Steve Lukather**. Quedaban tres temas por sonar, y estos fueron emocionantes de manera especial: "Photograph", notable tema de **Ringo** que incluyó originalmente en ***Ringo*** (1973), "Act Naturally", pieza originalmente grabada por **Buck Owens** que los Beatles, con la voz solista de **Ringo**, incluyeron en su LP ***Help!*** (1966) y que el propio **Ringo** grabó posteriormente (1989) con **Owens**, y finalmente la guinda al pastel la puso "With a Little help from my Friends", tema de los **Beatles** cantado por **Ringo** en la versión original incluida en ***Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Club Band*** (1967), y que en Madrid terminó con un *outro* de "Give Peace a Chance". Ω

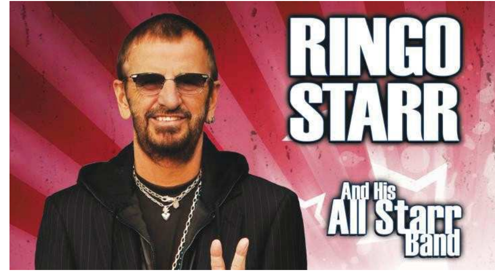
así “Morir o matar”. El concierto propiamente dicho por parte de los músicos terminó con “El hombre que casi conoció a Michi Panero”.

Nacho Vegas en La Riviera

El miércoles 27 de junio me acerqué a la Sala Plató de la Cineteca del Matadero de Madrid para degustar, a partir de las 18:30 h., la proyección del documental del Ciclo *Mujeres Hechas de Punk* titulado ***Here to be Heard: The Story of the Slits*** (2017), producto británico de casi hora y media de duración dirigido por **William E. Badgley**. A las 20 horas pusieron otro documental incluido en el mismo ciclo: ***Peligro Social***, que data de 2012-2013, no llega a la media hora y trata del punk en Barcelona a comienzos de los 80. Para redondear la tarde-noche, hubo un tercer documental, ***She´s A Punk Rocker UK***, producto británico de 2007 de una hora de duración y cuya directora, **Zillah Minx**, nos muestra la vida de las mujeres punk en el Reino Unido.

El jueves 28 de junio a partir de las 21:30 horas **Ringo Starr & His All Starr Band** ofrecieron en el WiZink Center madrileño un concierto al que yo asistí. Pensaba que nunca llegaría la hora en que **Ringo** y su **All Starr Band** visitara suelo español. Son muchísimos años los que tiene ya dicha banda en sus diversas formaciones y no había manera de que recalaran en nuestro país. De hecho, **Ringo** sin los **Beatles**, si no me falla la memoria, nunca había venido a España para realizar un concierto oficial antes de esta gira. Llegué con tiempo y, como vi que había espacio a un lado y otro del escenario para pantallas grandes, di por sentado que las habría durante el concierto. Sin embargo, esto no sucedió, lo cual se convirtió en mi principal queja: haber pagado 82 euros, estar sentado muy atrás en el recinto con respecto al escenario (sector 10, puerta A, fila Q, asiento 2) y no ser capaz de afirmar, dejando aparte la música y su voz, que el que salió a actuar fue Ringo y no alguien convenientemente disfrazado. La verdad es que me pareció casi un robo que con ese precio la gira, denominada al parecer 13th All Starr Band, no dispusiera entre sus bártulos con un par de pantallas capaces de hacer que el público más alejado del escenario no tuviera que recurrir a los prismáticos para seguir con nitidez el desarrollo de lo que ocurría en el escenario.

Pasando propiamente a la música, el concierto comenzó muy bien: arrancaron con el perkinsiano “Matchbox”, un tema que, de mano de los **Beatles**, era **Ringo** el responsable de ponerle voz. A continuación sonó “It don´t come easy”, una canción firmada por el propio **Ringo** que remonta al año 1971 y que constituyó en su momento un éxito comercial. En la tercera canción se torció un poco la buena marcha del concierto, ya que llegó el turno de contentar a los miembros de la banda. En este caso se trató de **Graham Gouldman**, bajista de **10cc**, que hizo sonar su tema “Dreadlock Holiday”. El segundo en ser contentado fue el teclista **Gregg Rolie**, que en su condición de miembro de **Santana** escogió “Evil Ways” como carta de

Angers) y publicado en ***Intra-Musiques*** nº 9 (2º trimestre de 1984): “De hecho, de **David Thomas** no se creería, a priori, que es norteamericano; seguramente que él canta a su país, el lago, la ciudad, su mamá le confecciona un pájaro prehistórico para el escenario o ilustra la portada de su último álbum (y le teje unas manoplas para el invierno que daría envidia describirlas), él es testigo de Jehovah, etc.. pero no es habitual encontrarse un equilibrista tan talentoso procedente del país del todo bajo control gracias a la contribución forzosa (y es un eufemismo) de los países `amigos´”.

Winter Comes Home (LP) / “Didn´t have a very good time” (7´´)

David Thomas es más un empírico que un teórico intelectual como una determinada prensa ha querido dar a entender al principio. Es un “performer” que cree conscientemente en su trabajo; que suele acostarse temprano, se levanta temprano, no le da por la pasta, pero es de eso que vive, es la vía que ha elegido. Una idea determinada surge, se perfila en el horizonte, se transforma poco a poco en una especie de estribillo y se modela hasta que se consiga el equilibrio del mensaje. Desde **PERE UBU**, la constante sigue igual: la persecución del cambio, pero incluso aquí el desorden no era más que aparente.

El espíritu de las canciones, positivista, revela una vez más la profunda sinceridad –más allá del trabajo– y el optimismo de **D.T**. Porque componer canciones tristes no requiere tales esfuerzos, sino lo contrario...

Bien, ¿y el álbum? Lo que más impresiona es la toma de sonido, en público, te coloca en las primeras filas de este concierto, grabado en una pequeña sala bávara, como si estuvieras, comentarios cercanos incluso; muy físico pues y es idóneo.

Están reproducidos en este 30 cms. 45 revoluciones “On A Day Such As This”, “Winter Comes Home”, “West Side Story”, “Sunset”, “Stormy Weather”, “Poetic License”, “Rhapsody in Pink”, “Dinosaurs Like Me”, “Petrified”, “Bones In Action”, “Contrasted Views of the Archaeopterix”, tres de los cuales datan de **Pere Ubu**. La música si tú no la conoces todavía (¿cómo?) no puede dejarte indiferente. **David Thomas**, que yo sepa, todavía no ha decepcionado a nadie dispuesto a escuchar.

En el mismo periódico (nº 9), **A. Chauvat** comenta dos conciertos de los **Pedestrians** y cuestiona **David Thomas**: “Dos conciertos que son los dos pases mejores del mundo. Tienen lugar en una pequeña sala de café-teatro, el UBU, sala completamente apropiada con la música sutil e intimista destilada de la mano maestra de un **David Thomas** más actor y más chistoso. Un concierto diferente del que hay en su último disco por una razón de comprensión de textos por parte de un público francés. En resumen, un espectáculo

sencillo y eficaz, inteligente y generoso, orquestado por gente para quienes tocar es un placer supremo...

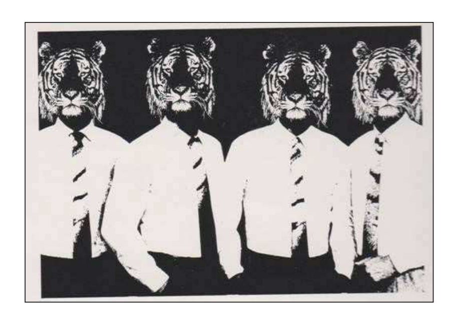
A.C.- ¿Habéis repetido muchas veces antes la gira?

D.T.- Unos tres días, es suficiente. A **Lindsay**, **Chris** y a mí no se nos da mal tocar juntos después de dos años, uno se conoce suficientemente... Esta música no es muy complicada, es sobre todo una cuestión de *feeling*. El sentimiento es lo esencial. Es difícil repetir sus emociones, uno debe tenerlas en sí mismo, todo el tiempo".

2014. Foto **Kiersty Boon**

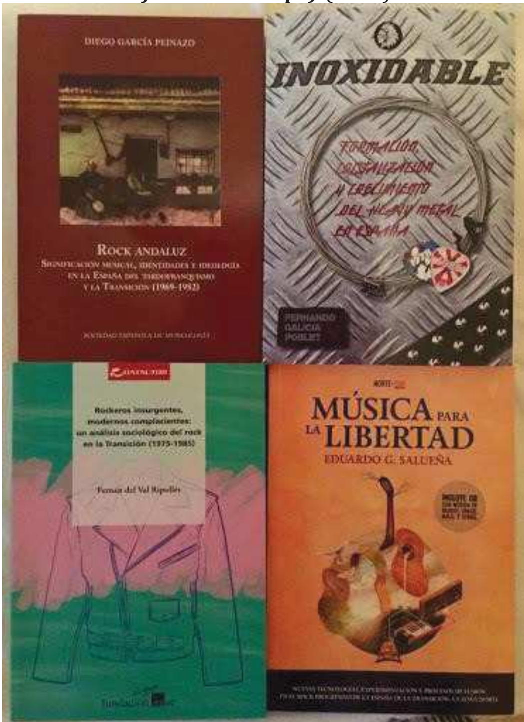
LOS CUATRO GUITARRISTAS DEL APOCALYPSO-BAR

Grabado en 1987 conjuntamente en el sello Ambiances Magnétiques (1000 ejemplares) y Ré Records (2000 ejemplares con una portada en versión inglesa), este disco reúne alrededor de **Chris Cutler** a cuatro guitarristas canadienses: **Roger Boudreault**, **Jean Pierre Bouchard**, **André Duchesne** y **René Lussier**, estos dos últimos eran viejos cómplices desde **Conventum** y amigos del baterista y de **Fred Frith**, cuya influencia se hace notar desde las primeras notas, lo mismo que la de **Hendrix,** de quien la saga ilustra la portada interior:

"...la casa se ha vuelto como un corazón gigantesco. Estaba habitada desde hacía poco por el Ángel **Hendrix** que, desde su largo vagabundeo en el hiperespacio, por fin encontraba un refugio para su Stratocaster. Se decía incluso que él preparaba alguna cosa. En las *winnerbagos* [*autocaravanas*] de los administradores, serpientes multicolores invaden los ordenadores y hacen caer el gobierno. No se fabricaba nada en las fábricas, los filósofos estaban perplejos y los recién nacidos hablaban desde sus nacimientos lenguas desconocidas, guturales, susurrantes, silbantes y melodiosas. Se compusieron músicas extrañas, y sobre todo en los bares de los cuartetos de guitarras eléctricas se interpretaron piezas populares dedicadas al Ángel **Hendrix**. Todas las noches, por las ventanas de la Casa, se escuchaba su guitarra-eterna lanzar sus melopeyas profundas en la confusa atmósfera del planeta. En el *Apocalypso-Bar*, llega la hora de asistir al concierto de los 4 Guitarristas" (notas firmadas aparentemente por **André Duchesne**).

Celtic Horns Of Ancient Europe) (2016).

El sábado 16 de junio hubo sesión doble. Por la mañana fui a Sin Tarima Libros, en la madrileña calle Magdalena, porque se anunciaba una mesa redonda dedicada al rock de la España de la Transición a partir de las 12 h. Allí se presentaron también los libros de Fernando Galicia Poblet (***Inoxidable. Formación, cristalización y crecimiento del heavy metal en España***), Eduardo G. Salueña (***Música para la Libertad. Nuevas tecnologías, experimentación y procesos de fusión en el rock progresivo de la España de la Transición: la zona norte***), Fernán del Val Ripollés (***Rockeros insurgentes, modernos complacientes: un análisis sociológico del rock en la Transición 1975-1985***) y Diego García Peinazo (***Rock andaluz. Significación musical, identidades e ideología en la España del Tardofranquismo y la Transición***), quienes junto con los hermanos García Pelayo (Gonzalo y Javier) estuvieron departiendo largo y tendido. Ya por la noche del 16 de junio di con mis huesos en la FNAC de Callao en Madrid para asistir a partir de las 22 horas a un *showcase* y firma de discos de **Nacho Vegas** a propósito de su nueva creación, ***Violética***. Le acompañó el cineasta **Ramón Lluís Bande** durante buena parte de la presentación del disco.

El lunes 18 de junio me acerqué al Palacio de la Prensa de Madrid para, a partir de las 20:00 horas, disfrutar del estreno del documental ***Jesucristo Superstar: un hito en la historia del musical español***, dirigido por Marta García Sarabia. Imprescindible documental, después de su proyección salieron al escenario personas que tuvieron estrecha relación con el musical, como **Ángela Carrasco**, que ejerció de "directora del coro". Noche muy emotiva.

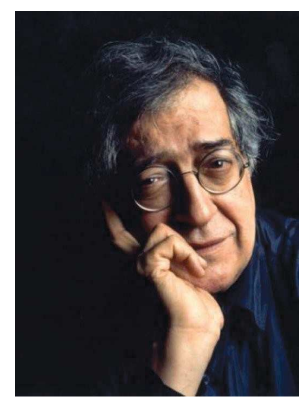
El viernes 22 de junio me acerqué a La Riviera ya que a partir de las 21:00 horas estaba prevista una actuación de **Nacho Vegas**. El concierto empezó y terminó con el "Actos inexplicables" extraído literalmente del disco homónimo, entre medias sonaron recientes temas como "Ideología", "Ser árbol" o "Maldigo del alto cielo" y también algún que otro clásico,

Lana del Rey en el Palacio de Vistalegre

El jueves 3 de mayo asistí en el madrileño Teatro de la Luz Philips Gran Vía a la representación, a partir de las 20:30 horas, de la adaptación y dirección de **Massimo Romeo Piparo** de ***Jesus Christ Superstar***. El máximo reclamo era que el texano **Ted Neeley**, **Jesucristo** en la película de 1973, hacía en esta función el mismo papel. La compañía era italiana y muy joven, y los músicos estuvieron muy bien, quizá un tanto "fuertes" en algunos momentos. Se agradeció que **Judas** fuera negro, que los apóstoles fueran tales y no "apóstolas", que **Jesús** no resucitara y que se siguiera con gran fidelidad la película. **Ted Neely**, con 70 y pico años, es un carismático actor que, aunque tiene la voz muy perdida ya para este tipo de obras, consigue sin embargo no defraudar, ni mucho menos. **Judas** (interpretado por **Nick Maia**), **María Magdalena** (a la que dio vida **Simona di Stefano**) y **Anás** (**Paride Acacia**) estuvieron muy bien, Caifás (**Francesco Mastroianni**) y **Pilatos** (**Andrea di Persio**) así así, y **Salvador Axel Torrisi** sacó adelante un **Herodes** aceptable.

El miércoles 9 de mayo fui a la Sala de Cámara del Auditorio de Música de Madrid para disfrutar del Retrato VI del IX Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea 2017-2018, que contó con un magnífico programa: **Luciano Berio**, ***Sequenza V para trombón***, **Pedro Calderón de la Barca**, ***Reflexiones de Segismundo*** (monólogo del actor/narrador, se trató ni más ni menos que de **Manuel Galiana**), y el punto final lo puso **Igor Stravinsky**, ***La historia del soldado***. Los músicos correspondieron al **PluralEnsemble** con la adición al trombón de **Enrique Cotolí**. El director fue **Fabián Panisello**.

Luciano Berio

El viernes 11 de mayo me fui al Teatro Circo Price para asistir a partir de las 20:30 h. a un espectáculo circense musical titulado ***Invisibles*** que estaba montado por **Ateneu Nou Barris**. Limitado ejercicio de circo, la música era algo más agradable.

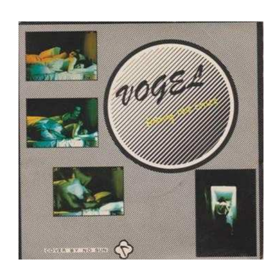
El sábado 26 de mayo estuve en Aguilar de Campoo (Palencia) en la conferencia-recital que **John Kenny** (Guildhall School of Music and Drama) ofreció y que estuvo protagonizada por el sonido de reproducciones de instrumentos musicales recuperados en yacimientos arqueológicos del ámbito céltico atlántico. Este acto era el último del I Congreso Internacional sobre los pueblos del Cantábrico en la Edad del Hierro e inmediatamente antes **Raquel Jiménez Pasalodos**, que se encargó de traducir al español lo que **John Kenny** explicaba, realizó una interesante contribución titulada "La música de los celtas del norte de la Península Ibérica desde la Arqueomusicología". John Kenny tiene discos en los que utiliza reproducciones de instrumentos antiguos, así ***The Voice Of The Carnyx*** (2010) o ***Dragon Voices (The Giant***

Bernard Gueffier escribirá en ***Notes*** (nº 28, octubre de 1987): "...por un lado los cuatro guitarristas quebequeses (...) confrontados al exuberante **Chris Cutler** a la batería para una música profundamente actual a la que se han sabido asimilar un buen número de las corrientes innovadoras de hoy para sintetizar un todo homogéneo y nuevo: secuencias donde las frases cíclicas de las guitarras que se superponen, alternan con pasajes que van de la más pura melodía (se las tiene incluso tachadas de hacer progresivo, ¡solemne insulto!) al ruido desenfrenado. Y para reunir al grupo, el característico golpeteo de tambores de **Chris Cutler**, que juega aquí un papel de catalizador absolutamente extraordinario.

La reunión de estas tendencias múltiples produce aquí una música original que prefigura en realidad una de las tendencias posibles de los años 90".

El segundo álbum del cuarteto se fabricará en Canadá siempre por el sello discográfico Ambiances Magnétiques, y saldrá en Ré Records bajo la referencia ReR 42. ***Fin de siècle*** ve a **Roger Boudreault** reemplazado por **Claude Fradette**, **Chris Cutler** siempre presente pero en cinco piezas solamente, completado en la pegada por **Rémi Leclere**, y la presencia del bajista de **Etron Fou Ferdinand Richard** en cuatro piezas. La música ha evolucionado ya hacia una música de cámara, hacia acentos de música medieval, con recuperaciones folklóricas como este tema de **Lars Hollmer** ("Scandinavian Pedestrian"), un pronunciado toque de arco, bailes, y también aquello que había dado la originalidad del primer álbum, esta "escritura de contrapunto para guitarras eléctricas mezclando a **Hendrix**, los **Ventures** y **Conventum**".

En 1981, Ré Records producirá el 45 revoluciones de **Vogel** con **Ivor Cutler** "Guten Morgen" / "Arschloch" (RR 7.5). **Vogel** era el segundo ingeniero de sonido en el estudio Sunrise, aquel donde fueron grabados el álbum de **Henry Cow** ***Western Culture*** y los discos de **Art Bears**.

RECOMMENDED RECORDS SAMPLER

Improjazz: ¿por qué tener que sacar esta compilación?

Chris Cutler: pensé que era una buena idea tener un panorama completo de los géneros musicales que distribuíamos en el sello. Y pensé también que sería preferible tener piezas inéditas de cada uno antes que los títulos ya publicados en discos.

De hecho, ***Recommended Records Sampler***, doble LP, contiene algunas maravillas, como esta "Internationale" cantada por **Robert Wyatt** y que cierra prácticamente dos horas de música. En efecto, gracias al prensaje realizado por Nimbus, cada cara dura una treintena de minutos sin ninguna pérdida de calidad sonora. A lo largo de las bandas musicales, se encuentran **Faust**, **Art Bears / Henry Cow**, **Art Zoyd / Univers Zero**, **The Black Sheep / The Work / This Heat, Picchio dal Pozo / Stormy Six**, **The Residents, Joseph Racaille** y **Patrick Portella / Hector Zazou**, **Decibel**, **Homosexuals, Feliu Gasul**, **Ron Pate**, **Heiner Goebbels**, **Amos**, **The Muffins**, **Vogel**, **Aksak Maboul / Honeymoon Killers**, **Conventum** y **R. Stevie Moore**. En el encarte anexo **Cutler** recuerda que si este doble álbum se vende a un precio razonable, como todas las producciones Recommended, se debe a una disminución de beneficio...

Para completarlo todo, señalemos la aparición de un single de los **Mnemonists** "Tic / Nail" que formaba parte de una revista de Navidad de Recommended Records en 1984. Este 45 revoluciones se reeditó enseguida en la caja ***15 Dance Party Smash Hits!*** con otros catorce 7 ´´ para conmemorar los 7 años del sello.

El sello procederá a algunas reediciones de álbumes importantes en la época, como el de **Univers Zero** ***Ceux du dehors*** (RR10) acompañado (o no) de un 45 revoluciones de una cara, "Le triomphe des Mouches" (RR10.5); y el de **Art Zoyd** ***Phase IV*** con el 45 revoluciones "Manège".

En la lista de discos editados en Recommended Records, parece que el 25 cm. de **Vidéo-Aventures** está ausente. Sin embargo, ***Musiques pour Garçons et Filles***, poseedor de la referencia R.R. ocho punto siete cinco, sale en 1981. No debe dejarse escapar la magnífica portada sobre fondo amarillo con el transparente en letra negra que la recubre. El dúo **Dominique Grimaud / Monique Alba** había sorprendido mucho en la época, acompañado a merced de las piezas de **Jean Pierre Grasset /** *Verto*, **Cyril Lefevre**, **Gilbert Artman** y **Guigou Chenevier**, es decir, parte de la crema del *underground* francés al principio de una década prometedora.

Michel Godard había escrito en *Notes* (nº 29, enero de 1988): "En 1981 apareció en el sello inglés Recommended el primer disco de **Vidéo-Aventures**, listo sin embargo desde hace 3 años. Un 25 cm., tirada de 2500 ejemplares, con el título ***Musiques pour garçons et filles***. Presentado con portada plastificada transparente, un individuo impreso encima (¿guiño a **Faust**?), un papel plegado en dos envolviendo el disco. Confidencia: muy lejos de las esperanzas de **D. Grimaud**, se decidió que el productor fuera en este caso **Chris Cutler**... Entre "Laissez nous entrer dans vos coeurs" (dedicado a

Armado de gran valor, dos días antes o así me puse a ver algún que otro vídeo de **Lana del Rey** y a leer cosas básicas sobre la estrella. La música que escuché –no recuerdo ahora de qué canciones se trató– no me atrajo nada. Con este bagaje me presenté en el Palacio de Vistalegre alrededor de una hora antes del comienzo previsto del *show* (21:30 horas). En seguida me di cuenta de que entre el público predominaban las chicas de 20-30 años, que no escaseaban los homosexuales y que yo iba a ser, por una vez en mi vida, una de las personas de más edad entre el respetable de un concierto, en este caso entre las 10.000 almas que allí acudimos. Había que remontarse en el tiempo a cinco años atrás para documentar el anterior (y único) concierto de **Lana** en Madrid.

Lana del Rey en el Palacio de Vistalegre
(https://twitter.com/delreyxmafia/status/987493000711426049)

Cat Power fue la telonera pero yo, a decir verdad, no sabía que el concierto contaba con alguien más que **Lana** en el cartel y de cualquier manera, según se dice en una crónica[54], la actuación de la telonera terminó casi hora y media antes de que comenzara el plato fuerte, por lo que para mí pasó literalmente desapercibida. El espectáculo de **Lana**, que contó con 19 canciones suyas -22 en total- [55], comenzó con un tema, "Experiment in Terror", de **Henry Mancini** sonando a través de los altavoces. Este dio paso a "13 Beaches", primera canción de las 5 que sonaron de ***Lust for Life***. A continuación llegó "Cherry", del mismo álbum, que contó con un *outro* consistente en "Scarborough Fair". Siguieron "Pretty When You Cry", primero de los dos únicos temas de ***Ultraviolence*** que cantó en el concierto, "White Mustang", "Born to Die", "Blue Jeans", una versión acortada de "Terrence Loves You", "Honeymoon" (estos dos últimos temas, los únicos que sonaron en la noche del LP ***Honeymoon***), "Lust for Life", un popurrí compuesto por "Change" / "Black Beauty" / "Young and Beautiful", "Ride", primera de las dos canciones que tocó del EP ***Paradise***, "Video Games", "Old Money" en versión abreviada y segundo y último tema de ***Ultraviolence*** que sonó en la noche, "Gods & Monsters", segundo y último tema elegido de ***Paradise***, "Yayo", único tema de la noche de su disco ***Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant***, "Summertime Sadness", de ***Born to Die***, "Happy Birthday Mr President" en un guiño evidente a **Marilyn Monroe**, "National Anthem", "Get Free" en versión abreviada (último de los temas de ***Lust for Life*** que sonó en la noche) y, como colofón, "Off to the Races". Con este show **Lana del Rey** concluyó su LA to the Moon Tour.

¿Qué dijo la crítica del concierto? Veamos algunos titulares, comenzando por ***El País***: "**Lana del Rey**: El encanto de la ambivalencia"; la ***Agencia EFE***: "**Lana del Rey** conquista el Palacio Vistalegre con un concierto seductor" (crónica que recogió, por ejemplo, ***eldiario.es***); ***OK Diario***: "**Lana del Rey** seduce a Vistalegre con el concierto que todos sus seguidores ansiaban". ¿Qué me pareció a mí? Tuve la impresión de asistir a un espectáculo que iba más allá de lo musical, se trataba más de una *performance* que dde otra cosa. Aparte de la música y las voces pregrabadas, la voz de **Lana** era ajustada por medio de diversos aparatos que impedían fallos mayores. El escenario, aunque esencialmente sobrio, simulaba un lugar tropical, soleado, con tumbonas, etc. y en un momento determinado se hizo uso asimismo de columpios.

Me pareció, por otra parte, demasiado largo el espacio que dedicó **Lana** a firmar autógrafos y saludar a la gente de las primeras filas. Pero en conjunto no salí ni mucho menos decepcionado con el espectáculo, y se puede decir que la semilla de mi atracción por su música fue sembrada en el concierto.

[54]https://okdiario.com/cultura/musica/2018/04/21/lana-del-rey-vistalegre-madrid-2159429 [consultado el 3 de agosto de 2018].
[55]Cf.https://www.setlist.fm/setlist/lana-del-rey/2018/palacio-vistalegre-madrid-spain-73eccec1.html [consultado el 3 de agosto de 2018].

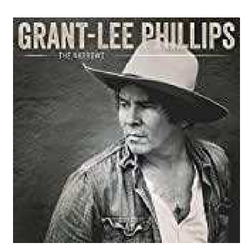
algo que desear, y **Rupert Everett**. Reseñar el fallo monumental en la hoja de programación repartida por la Filmoteca Española cuando se nos muestra una foto de **Dylan**, **Donovan** y **Mary Travis**, pero a esta última se la confunde en el pie de texto con ¡**Nico**! No fueron ni mucho menos los únicos espectáculos que se pudieron disfrutar en la Filmoteca con **Dylan** como protagonista, ya que a lo largo del mes de marzo otras películas fueron también mostradas, todas dentro de un acontecimiento llamado *Bob Dylan en el cine. The ghost of electricity*, así se pudo ver ***The Last Waltz*** (1978), ***Pat Garrett & Billy the Kid*** (1973) o ***Renaldo & Clara*** (1978), por mencionar solo unas pocas.

Bob Dylan en *Hearts of Fire*

Un día después, el miércoles 28 de marzo, me acerqué a la Sala 1 de la Filmoteca Nacional para a partir de las 20:15 h. disfrutar de otra proyección encuadrada en el mismo ciclo mencionado con anterioridad. Se trató de ***No Direction Home: Bob Dylan Part 1 & Part 2*** (2005), dirigida por Martin Scorsese. Sesión maratoniana de **Dylan** donde las haya, el cual aproximadamente a la misma hora estaba ofreciendo un concierto en la propia capital de España.

El viernes 13 de abril me presenté en el Centro Cultural Galileo Galilei, antigua morgue madrileña, para asistir a partir de las 20 horas a un concierto de **Grant-Lee Phillips**, un músico estadounidense de larga trayectoria que llegó a colaborar con gente como **Robyn Hitchcock** o **R.E.M.** y cuyo estilo en solitario, al menos en el concierto que nos ofreció, se define por su rudo estilo guitarrístico y vocal a medio camino entre el folk y el americana, con algunas desviaciones de rock alternativo.

Grant-Lee Phillips

El miércoles 18 de abril me desplacé al Auditorio Nacional madrileño para, en su Sala de Cámara, disfrutar, enmarcado en el IX Ciclo de Conciertos FBBVA de Música Contemporánea 2017-2018, del ***Retrato V: Mahler/ Haas/ Staud. La música en Austria.*** Con **Fabián Panisello** dirigiendo el PluralEnsemble, el programa estaba formado por lo siguiente: **Georg Friedrich Haas**, ***Anachronism***, **Johannes Maria Staud**, ***Configurations/reflet***, y **Gustav Mahler**, ***Sinfonía nº1*** (arreglo para orquesta de cámara de **K. Simon**).

El viernes 20 de abril me fui al Palacio de Vistalegre carabanchelero para estar presente en el concierto de **Lana del Rey**, cuyo comienzo se anunció para las 21:30 h. He de confesar que hasta ese mes de abril a **Lana del Rey** solo la conocía conscientemente por haber visto sus discos en grandes tiendas y, puestos a etiquetar sin más, me dio por suponer que se trataría de otra "estrellita" lanzada al mercado por quién sabe qué emporio. Incluso la llegué a tomar un poco de manía… He dicho que solo la conocía conscientemente de haber visto sus discos porque *a posteriori* me di cuenta de que alguna que otra canción suya había llegado a mis oídos sin yo saber de quién se trataba. Ese mes, sin embargo, vi la luz y me dio por comprarme una entrada para asistir a su concierto de Madrid. Mi intención era salirme del ambiente habitual de conciertos a los que voy y comprobar *in situ* cómo se desarrolla el espectáculo en directo de una gran estrella pop femenina.

Lana del Rey en el Palacio de Vistalegre
(https://twitter.com/delreyxmafia/status/987493000711426049)

Beefheart) y "La ballade des cardiaques", música para... desvelarse en captar a gente curiosa, bien acurrucada en su nostalgia, citando al sueño, al viaje, aventura emocional, atiborrada de guiños, de exotismo indirecto, de humor. Al azar de los caminos, **M. Leblanc**, *Telstar* (el gag), **Zazou** (**Hector**), **C. Barnard**... Electrónica climática singular, una personalidad que nos descarga entre, una moda 1970 con las perspectivas planeantes monótonas, y otra moda, la de 1980, las industriales que reinan en lo inútil. Qué suerte... A la salida de este disco, es en GB [Gran Bretaña] donde es necesario buscar las primeras manifestaciones de un "relativo" éxito. Clasificado segundo en las listas del ***New Musical Express***, la subida cae de bruces, buscando a sus fans en una especie de evidente clandestinidad a través del mundo, la correspondencia ayuda una vez más...".

THE Re RECORDS QUARTERLY

El primero de mayo de 1985 aparece el primer número de una revista un poco particular puesto que este último se incluye en la portada de un 33 revoluciones. Como su nombre indica, están previstos cuatro números por año, siempre en la misma forma. El libro, pues así lo define **Chris Cutler**, contiene en este primer número del primer volumen, a lo largo de 44 páginas, columnas dedicadas a **Robert Wyatt**, **Chris Cutler** y **Fred Borage**. Artículos firmados por **Steve Moore** ("The Studio As An Instrument"), **Chris Cutler** ("Phil Ochs & Elvis Presley"), una autoentrevista de **Peter Blegvad** y un escrito relativo a **Kew Rhone**, e informaciones, contactos, novedades, e ilustraciones (*Artwork*).

El disco (como la mayor parte de los LPs de esta serie) es una compilación relativamente

heteróclita, **Mission Impossible**, **Stefano Delu**, **Nikolas Chadima**, un reflejo disparatado pero justo de una música saliendo de lo ordinario entre el aburrimiento cultural de la época. En la primera cara se encuentran experiencias sonoras acercándose a lo clásico con algo de fragmentos de minimalismo dentro (**Steve Moore**), de folklore modernizado y depurado (**Lars Hollmer**), reminiscencia de **Henry Cow** (**Lindsay Cooper**, **Chris Cutler**, **Sally Potter**, **Bill Gilonis**), realce del prestigioso trombonista **Conrad Bauer**, un grupo americano más allá del género progresivo pero en roturas y rupturas (**5 UU´s**), un poeta dadaísta francés con texto seriamente absurdo y desfasado, ¡un homenaje a los hawaianos que no pedían tanto! (**Joseph Recaille**), el rock anticuado del *Lowest Note* con la aireada voz de **Catherine Jaunieaux** (un fragmento demasiado corto de un concierto en Bâle), la notable presencia del poeta, escritor, hombre de teatro, en tres cortos poemas e historias (**Adrian Mitchell**). La segunda cara empieza con una larga pieza de **Kalahari Surfers**, provenientes de África del Sur, bajo el título "Prayer for Civilisation" es descrito en la revista. Se explica que los jóvenes en África del Sur deben hacer un servicio militar de dos años, y el autor del artículo explica cómo él quiso evitarlo, huyendo enseguida a Europa, pero sin visado fue rápidamente rechazado, después a continuación bebiendo nada más que agua destilada durante un mes (esto había funcionado para un norteamericano queriendo evitar el Vietnam). Desgraciadamente para él, no consiguió reformarse y vivió los dos años más horribles de su vida. Los suecos de **Mission Impossible** prolongan el aspecto punk de los años 70 en un rock próximo a **The Ex**, por ejemplo; el guitarrista **Stefano Delu**, miembro de la **Cooperativa Orchestra de Milán** construyó él mismo su guitarra de 8 cuerdas sin trastes que le da una sonoridad particular. Finalmente, los checos reunidos alrededor de **Nikolas Chadima** recalcan su escansión introduciendo después de los textos los repetitivos instrumentos de metal.

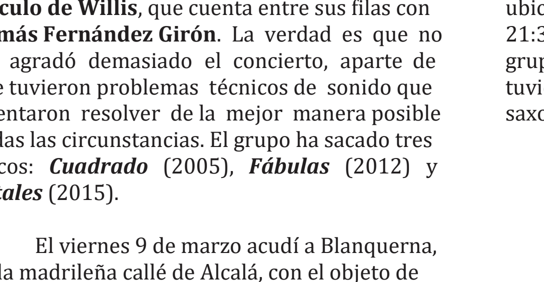
Posdata- Hablé anteriormente del ***Recommended Records Sampler***, editado en doble LP en 1982. RéRecords ha editado este álbum en doble CD remasterizado (referencia RéR 25 A/B) en 2007, en su 25º aniversario.

duro donde los haya, sirvió para celebrar los 10 años de vida de Nooirax Records.

El sábado 3 de marzo me desplacé al madrileño CSE de Entrevías para a partir de las 21:30 horas estar presente en un concierto de **El Círculo de Willis**, que cuenta entre sus filas con **Tomás Fernández Girón**. La verdad es que no me agradó demasiado el concierto, aparte de que tuvieron problemas técnicos de sonido que intentaron resolver de la mejor manera posible dadas las circunstancias. El grupo ha sacado tres discos: ***Cuadrado*** (2005), ***Fábulas*** (2012) y ***Retales*** (2015).

El viernes 9 de marzo acudí a Blanquerna, en la madrileña callé de Alcalá, con el objeto de asistir a una sesión del ciclo *El valor de las drogas*, la cual estaba protagonizada por **Sisa**, aunque tuvo contertulios -incluido un profesor de Filosofía-, bajo el título "Para una filosofía de las drogas". A mí me resultó impagable el escuchar en directo de los propios labios de **Sisa** la filosofía galáctica que rige su creación artística.

El jueves 15 de marzo me acerqué al Conde Duque madrileño para, a partir de las 20:00 horas, asistir a un concierto de la pianista y compositora **Myra Melford** que estaba incluido en el ciclo Ellas Crean. A medio camino entre el jazz y la vanguardia, en general no fue de mi gusto.

El domingo 18 de marzo me dirigí al nº 3 de la calle Augusto Figueroa, lugar donde se ubica la Sala El Intruso, para a partir de las 21:30 horas disfrutar de un impresionante grupo llamado **Sinouj All Stars**, que además tuvieron como músico invitado al flautista y saxofonista **Jorge Pardo**.

Sinouj
(https://sinouj.bandcamp.com/)

El miércoles 21 de marzo me acerqué como ¡prensa! a los locales Hangar 19 de Madrid para asistir a la presentación del último disco de **Aces & Jokers**, ***Beyond Reflection*** (2018). Se trató de su primer concierto acústico y contó con la presencia en las voces de **Laura Fernández K.**, quien colabora en el mentado disco. Hubo rueda de prensa, estreno de un videoclip, *merchandising* y hasta un piscolabis. Amablemente se nos hizo entrega de un ejemplar del CD presentado.

El martes 27 de marzo me acerqué a la madrileña Filmoteca Española para, a partir de las 20:15 h., disfrutar en la Sala 2 de un especial dedicado a **Bob Dylan**: primero se proyectaron los ***Screen Tests*** que **Andy Warhol** le realizó en 1965, a continuación nos ofrecieron ***Dont Look Back 65´ Revisited***, la película de **D. A. Pennebaker** del año 2007 y, de remate, nos hicieron pasar a la Sala 1 para la proyección, a las 22:30 h., de ***Hearts of Fire*** (***Corazones de Fuego***), un drama musical dirigido por **Richard Marquand** y estrenado hacia fines de 1987 en el que **Bob Dylan** realiza aceptablemente un papel como veterana estrella del rock venida a menos. El triángulo de protagonistas lo completan **Fiona**, con una voz que para mi gusto dejaba

El martes 20 de febrero dirigí mis pasos a la FNAC de Callao en Madrid para asistir a la presentación, a partir de las 19 horas, del libro ***Fiebre de vivir***, cuyo autor es **Jesús Ordovás**. Le acompañaron en el acto **Gonzalo García Pelayo**, **José María Guzmán**, **Micky** y **Ramoncín**, y aquello devino en una interesante tertulia en la cual los acompañantes nos contaron anécdotas, sucedidos y demás asuntos vividos a lo largo de sus ya largas trayectorias en el mundo de la música, siendo hasta cierto punto representativos de distintas generaciones, desde los bien llevados años del mayor de todos, **Micky**, hasta el que me parece que era el menor: **Ramoncín**.

El miércoles 21 de febrero asistí a partir de las 19:30 h. al Retrato IV del IX Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea 2017-2018. Este Retrato IV lo formaban, bajo el epígrafe de La Música en América, obras de **Aaron Copland**, **Diego Tedesco**, **Fernando Buide**, **Mario Davidovsky** y **Leonardo Balada**. El concierto fue en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid y la interpretación corrió a cargo de **PluralEnsemble**, que tuvo como director invitado a **José Ramón Encinar**.

La búlgara Ema Alexeeva, violinista de PluralEnsemble

El jueves 22 de febrero me acerqué a la madrileña sala El Intruso, sita en el número 3 de la calle de Augusto Figueroa, para degustar a partir de las 21:30 horas dos conciertos: el primero, y a modo de telonero, corrió a cargo del cantautor **Moses Rubin**, que nos sorprendió agradabilísimamente con un repertorio de canciones propias y ajenas marcadas por el folk y el blues y cantadas en un excelente inglés, algo que es de agradecer por estos lares. **Moses Rubin** es madrileño pero ha vivido y actuado durante varios años en el Reino Unido, donde ganó algún que otro concurso y le llegaron a calificar como "el pequeño **Cat Stevens**". A continuación le llegó el turno a **Sra. Robinson**, un grupo muy rodado que lleva ya varios años proponiendo un rock festivo y ligeramente virado al campo rocker o rockabilly. Si hubieran salido a la escena musical hace treinta años o por ahí y hubieran contado con un buen mánager, es muy probable que hubieran triunfado, pero la fórmula que utilizan está, a las alturas de 2018, demasiado trillada y, además, su propuesta se me antoja excesivamente blanda. Escuchándolos, a uno se le vienen a la mente en seguida grupos como **Tequila**. Para escucharlos un ratito, después acaban dando la sensación de ser muy repetitivos.

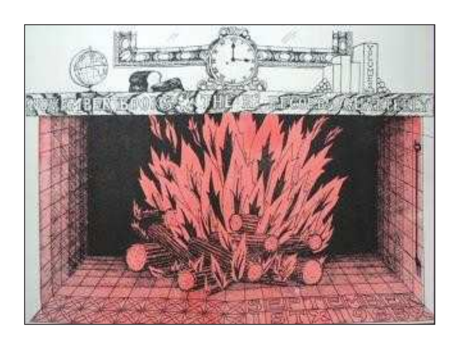
Moses Rubin (http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-moses-rubin-presenta-nuevo-videoclip-everybodys-lover-20170522105934.html)

El viernes 23 de febrero me acerqué a la madrileña sala Wurlitzer Ballroom para a partir de las 22 horas asistir a un concierto con el siguiente cartel: **Le Mur**, quienes presentaban su primer disco de larga duración, de título ***El Brote*** (2017), **Bones of Minerva**, que se anunciaba que haría lo propio con su EP ***Vehemence + Privilege***, y **Snake Sister**, quienes cuentan con un CD (***El año de la serpiente***, 2011), una entrega de tres canciones (***Mea en mí pero no en mis botas***, 2012) y un EP, este último de 2016 y llamado ***Moult***. El concierto,

El número 2 del volumen 1 de los ***Quarterly*** es realmente uno de los más interesantes, puesto que presenta en la cara A al grupo **Duck & Cover** que se reunió para un concierto magnífico en febrero de 1984, un *all stars* compuesto de **Fred Frith**, **Chris Cutler** y **Dagmar Krause**, **Tom Cora**, **Heiner Goebbels**, **Alfred Harth** y **George Lewis**. Un estruendo sonoro para empezar, una especie de órgano eléctrico desde el cual el rayo golpea con intervalos más o menos regulares, sirenas de alerta al solapado fuego, **Duck & Cover** se pone en marcha. Un cilindro compresor adornado de melancolía (**Fred Frith**, brevemente lírico), apoyándose en aires conocidos ("Rats and Monkeys" o "The Song of Investment Capital Overseas" firmadas por **Fred Frith / Chris Cutler**, "Kein Kriegsspoielzeug für Jonathan" y "Dunkle Wolk" del dúo **Goebbels** y **Harth**, y dos piezas de **Brecht / Eissler**, "Easter Day 1935" y "Und Ich Werde Nicht Mehr Sehen". Por encima de este *maelstrom* llegaban la voz de **Dagmar**, primero muy alejada después se va acercando cada vez más para encantarnos con su pureza y convicción. Pero la parte de improvisación es mayoritaria en este extracto de 27 minutos, grabado durante un festival en Berlín Este. La idea de esta formación se remonta al otoño de 1983 cuando millones de personas se manifestaban contra la instalación de misiles Pershing o SS 20 en Europa; el eslogan de la época podía resumirse en la frase de **Gunther Anders**, el filósofo alemán que contaba entonces 84 años: "Los símbolos pueden estar acabados, pero dejemos de estar acabados y seamos efectivos".

Este grupo no dará nada más que dos conciertos, el primero tuvo lugar en Berlín Oeste en 1983.

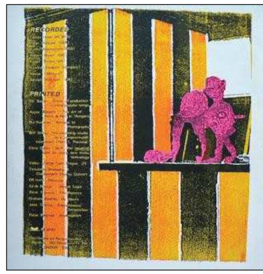
La cara dos empieza por una pieza de **John Oswald**, en directo de su "laboratorio de banda sonora misteriosa", *collages* de bandas sonoras diversas y variadas, a menudo anónimas, voces deformadas, aceleraciones y ralentizaciones, sonidos de olas, tormentas aquí al menos, reminiscencias (**Beatles**...), swing de los años 40, toda la panoplia del perfecto y consumado maestro del bricolaje. A continuación, un sorprendente solo (¿puede ser de otro?) de **Connie Bauer** grabado en Londres en abril de 1984. "Märzfeber" es una pieza biológica[1], sin truco alguno, ni *overdubs* ni *edits*. Una pura joya, con esta respiración particular del hombre con el trombón

[1] *biologique*, en el original [Nota del Traductor].

mágico. Después **Reportaz**, uno de los grupos polacos más originales. Allí donde la mayor parte de los músicos de "jazz" en Polonia se doblega a los criterios de una música a menudo aséptica, **Reportaz** desafía la moda, el respeto de unas reglas y une al rock, el punk, las nuevas músicas (la influencia de **Henry Cow** está muy presente) preparando cuidadosamente cada uno de sus (pocos) conciertos. Tres piezas aquí: la primera, muy escueta con voz monocorde bajo un ritmo lancinante soportado por el piano casi minimalista; la segunda, mucho más enérgica con una melodía casi infantil, piano repetitivo, canto guerrero muy insistente, después ruptura y estribillo. En cuanto a la tercera, es un poco la mezcla de las dos. Ritornelo, piano muy superficial, ante un arrebato y la intervención en alternancia de un bajo eléctrico y de una batería muy presente ambos. Para cerrar la cara, una nueva intervención de **Adrian Mitchell** para un texto surrealista, como es habitual en él.

La revista contiene sobre todo un fabuloso texto sobre la música de África del Sur, censura y represión firmada por **Ian Kerkhof**, que nuestro colaborador **Olivier Ledure** nos ha hablado sin ninguna duda ya en sus crónicas[2]. Los otros participantes en el libreto de 44 páginas son **Chris Cutler**, **Peter Blegvad**, **Graham Keatley**, **Josef Vlček**, **Frank Biggles**.

El ***Ré Records Quarterly. Volume 1 nº 3*** saldrá el 1 de enero de 1986. Contiene como el número 2 una cara entera consagrada esta vez a **Cassix**, es decir la reunión de **Cassiber** (en una parte) y de **Stormy Six**, el durante un tiempo grupo italiano de estilo Rock-in- Opposition. Al trío **Cutler / Goebbels / Harth** se unieron **Franco Fabbri** (guitarras), **Umberto Fiori** (voz) y **Pino Martini** (guitarra bajo). En ***Intra Musiques*** (nº 16, 1er trimestre de 1987) el anuncio de este lanzamiento se redacta así: "Tercer número de esta magnífica revista de un género singular, que sobre todo se valora como una labor primordial (*primary work*) más que un producto de obras importantes (que es el caso de la mayoría de las revistas).

[22] **Olivier Ledure** es un colaborador habitual de ***Improjazz*** desde 2005 donde escribe artículos, críticas de discos y entrevistas de / a músicos sudafricanos [Nota del Traductor].

CRÓNICA PERSONAL DEL AÑO 2018 (1): DE ENERO A JULIO

FERNANDO FERNÁNDEZ PALACIOS

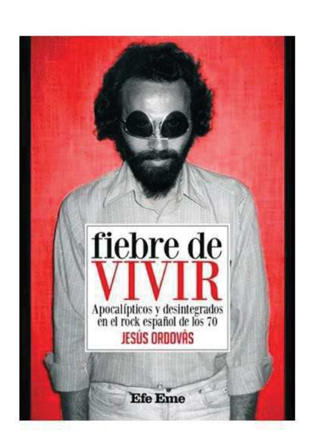
El jueves 25 de enero asistí en la Sala Joy Eslava de la madrileña calle Arenal a un concierto de los castizos **Melange**, a quienes hemos llevado a nuestra portada, jóvenes músicos que ofrecieron un espectáculo muy completo y compacto, realizando un rock más sinfónico que propiamente progresivo y con resabios de grupos tan emblemáticos como **Camel** en algunos de sus pasajes. A destacar el sonido del órgano y hasta cierto punto las voces. La sala estaba repleta de fans acérrimos e incondicionales, gente muy joven. La cita era a las 20:00 horas, y hubo un artista invitado: **Javier Colis**, que precedió a la actuación de **Melange** con el *show* personal al que nos tiene acostumbrados y que tan poco me gusta.

Melange (https://www.wegow.com/artistas/melange/)

El viernes 2 de febrero me acerqué al CentroCentroCibeles, en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid, para asistir a partir de las 19 horas a un concierto de la segunda edición de KlassicFest, ciclo cuya responsabilidad corre a cargo fundamentalmente de la Fundación Katarina Gurska. El programa estaba compuesto por las siguientes piezas: **Richard Strauss**, ***Concierto para trompa nº 1, op. 11***. La trompa fue tocada por **Ferrán García** y el piano corrió a cargo de **Miguel Ángel Gómez**. La segunda pieza del programa fue una de **Miguel Yuste** (1870-1947) titulada ***Solo de Concurso para clarinete y piano, op. 39***. Los intérpretes en este caso fueron **David Mora** (clarinete) y **Liza Yaroshinskaya** (piano). La tercera obra ejecutada se trató de ***"aIre andalúh" Capricho de cámara nº 1 para clarinete y cajón***, de **Daniel Gilabert** (1980). De nuevo **David Mora** se ocupó del clarinete mientras que **Rafael Ferrús** tocó la percusión. El concierto en su parte final venía cargado de contundentes partituras: la ***Sonata nº21 en do Mayor, op. 53 "Waldstein"*** de **Ludwig Van Beethoven** y el ***Mefisto Vals nº1, S514*** de **Franz Liszt**. Para su interpretación, solo al piano se encontraba **Francisco José García Verdú**, un jovencísimo intérprete.

El sábado 10 de febrero me acerqué a la madrileña Sala El Perro para asistir a un concierto cuyo cartel constaba de los sevillanos **Blusa** y los madrileños **Shady Jaguar**. Comenzaron estos últimos, un sexteto que incluía una vocalista de nombre **María Victoria Di Pace**. Por su parte **Blusa**, un trío fundamentalmente dedicado al post rock, presentaron su nuevo álbum, ***K*** (2017). Sus anteriores discos son: ***Annual for Boys 1954*** (2000), ***Rotary*** (2011) y ***¡Toca breakbeat, perro!*** (2014).

La suite ***Release*** sigue su curso con el piano de **Westbrook**, que por desgracia no se escucha del todo bien por culpa del murmullo del público. Se trata de **"Sugar"** (4'47), otro standard de jazz de los años 20, en el que **Osborne** vuelve a deleitarnos con un bonito solo de saxo alto. Una larga introducción de contrabajo da paso a "Who's Who" (13'36). Me encanta el ritmo de la pieza, con el piano acompañando al contrabajo y la batería, y los vientos apoyando los acentos rítmicos y creando melodías. Sobre todos ellos, el saxo barítono de **Surman** haciendo de las suyas en un solo estupendo. Un temazo al que le sigue otra maravilla, "Can't Get It Out Of My Mind" (9'19), cuya pegadiza melodía, al más puro estilo del jazz británico de la época, es una de las mejores del disco. Me encanta cómo la trata la orquesta, el solo de saxo alto de **Osborne** y la parte final, con todos los vientos conversando. Y, para terminar, otra gran composición, "A Life Of It's Own" (8'58), de las que levantan al público. Toda la banda inmersa en un final apoteósico, con todos dialogando con intensidad entre ellos, sobresaliendo el saxo tenor de **"George" Khan**, que recibe contestaciones continuamente en una orgía de vientos, a veces cacofónica, pero siempre maravillosa, con la sección rítmica a un nivel altísimo.

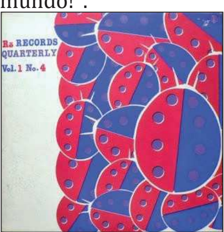

Así termina esta impresionante actuación, cuyo sonido es lo suficientemente bueno para ser disfrutado por cualquier amante del jazz británico. Nos muestra a un **Mike Westbrook** que sigue teniendo grandes influencias del jazz norteamericano y de las grandes bandas orquestales, pero que cada vez va introduciendo más elementos del "free jazz" y otros estilos, en la búsqueda de su sonido particular y único. Los inicios de una de las trayectorias más excitantes y variadas que existen en el jazz. Ω

En el programa de la parte de audio, los **Big Guns** (**Blegvad / Cutler**); un título muy agitado de **Biota** (¡cuyo trabajo en el estudio está explicado por **Bill Sharp** en la parte de lectura!); un título de **Wyatt** escapado de la banda sonora del film ***Animals***, deliciosamente tierno y cruel; una pieza de **Roger Turner**, el percusionista inglés extremadamente sutil; **Kontrol Coport,** formación húngara de pop / varieté (la voz) pero chiflada (instrumentación insólita); el tradicional poema de **Adrian Mitchell**; un título de la formación mexicana **Nazca**, especie de **Univers Zero** recalentados al sol tropical y, para terminar, una obra un tanto particular, encargada por la RAI, reuniendo algunos miembros de **Cassiber** y de **Stormy Six**, **Cassix**.

La parte de lectura comprende montaje de fotos, un extracto de un ensayo del siglo XVII sobre... **Calígula**, un reportaje sobre la escena rock húngara, otro sobre los lados negativos de las nuevas tecnologías musicales. En resumen, ¡hay para todo el mundo!".

The Re Records Quarterly Vol. 1, nº 4: una cara casi completa dedicada al grupo japonés **After Dinner**, grabado en el Museum Square de Osaka el 2 de febrero de 1986, con **Haco** en la voz, a la guitarra **Mutsuhiko Izumi**, a las percusiones **Ichiro Inoue**, al bajo e hichiriki **Seiichi Kuroda**, a la batería **Hideyuki Yamagata**, al bajo y el violín **Tadahiko Yogogawa**, al mellotrón y teclados **Kenji Honishi**, y **Tomoko Tsunoda** al violín. El espíritu de **Henry Cow** planea en las cinco piezas de esta cara, con la voz en registros muy altos de **Haco** y la poderosa pegada del baterista ("After Dinner", el título). Más suave el tema siguiente, "A Walnut", tema binario con una destacada y apoyada melodía. "RE" que se corresponde de hecho al título de este artículo, cercano a **HC**, **Art Bears** o **News from Babel**, esos climas creados por los teclados, la voz intensa, la aparición del violín aunque no se escuche, todo envuelto por la batería, ligera y densa a la vez, como sabe tratarla **Chris Cutler**. Pequeña canción de cuna para seguir, notas de guitarra desgranada en arpegios y esta voz que camina, junto al violín que se reúne con la guitarra antes de evaporarse. Después la violencia retoma sus poderes para anunciar la voz en eco de **Haco**, para un final en una total progresión. Se encuentran en el libreto algunos textos en inglés

(abundantes, como siempre), entre los cuales he seleccionado "Kitchen Life" que habla de la fragilidad del ser y de la admiración de las personas por las cosas muertas.... La cara A se acaba con una pieza de **Wondeur Brass**, grupo quebequés completamente femenino compuesto por **Ginette Bergeron** (saxo tenor, voz), **Judith Gruber-Stitzer** (contrabajo), **Joane Hetu** (saxo alto), **Diane Labrosse** (sintetizador) y **Danielle Roger** (batería). "L´heure des Louves" confirma sus propósitos, a saber, que hay motivaciones políticas en todo su trabajo. Esto se confirmará con la creación, la gestión y la administración del sello discográfico Ambiances Magnétiques.

La cara B comienza con el grupo ruso **Strange Games**, descrito como un grupo *New Wave*. En un artículo reproducido en el libreto, la periodista **Marianne Dulac** retoma los propósitos de los músicos, y sobre todo el pasaje en el que precisan que en Leningrado la situación es muy difícil para los grupos pop, principalmente en lo que se refiere a los instrumentos, aquellos que provienen del oeste, de mejor calidad, no se encuentran en el mercado negro y cuestan muy caros...

Steve Moore va a continuación con una pieza bastante planeante, más bien basada en el tratamiento del sonido. **Art Moulu Tréfin**, una especie de **Etron Fou** con frases de lunático. ¿Ejemplo? "No es la bilis lo que hace al monje, ni locura que el arte madure". Después de esto, difícil de entrar en el texto de **Adrian Mitchell** que habla del asesinato del poeta **Michael Smith** por tres hombres en Kingston, Jamaica. **Mitchell** terminará el álbum pidiéndonos que permanezcamos despiertos ("Staying Awake"). Entre estas dos lecturas, **The Black Sheep** nos deleitará los oídos con "Power", el acordeón de **Colin McLure** y la voz de **Loek Van Saus** se entienden de maravilla. Muy bella sorpresa para completar este disco: **André Duchesne** ha arreglado la "Cantata 159" de **Juan Sebastián Bach**, transportando el texto al francés, y esto es para la música del film de **Serge** & **Jean Gagné**, ***La Couleur Encerclée***. El aria está dedicada a **Vincent Van Gogh**. **Duchesne** canta, **René Lussier** toca la guitarra eléctrica, **Bernard Cormier** el violín y **Jean Corriveau** los *sintes* (graves). Y es magnífico.

Chris Cutler precisa en el libreto que él habrá necesitado 16 meses para realizar los 4 primeros volúmenes que se querrían sacar trimestrales. Dice también que la experiencia estaba prevista para un año, al final del cual él haría balance. Este resulta positivo a pesar de las dificultades, es momento de abrir el volumen 2 conteniendo cuatro nuevos *opera*...

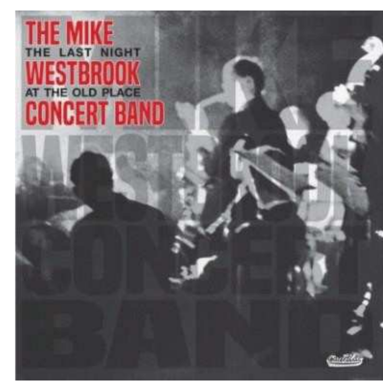
meses después de esta actuación. Al sexteto habitual, formado por **Mike Westbrook** (piano), **John Surman** (saxo barítono), **Mike Osborne** (saxo alto), **Malcolm Griffiths** (trombón), **Harry Miller** (contrabajo) y **Alan Jackson** (batería), se sumaron varios músicos cercanos al free jazz, como **Dave Holdsworth** (trompeta, fliscorno), **Paul Rutherford** (trombón), **Bernie Living** (saxo alto) y **"George" Khan** (saxo tenor). Esta enorme formación ya llevaba tiempo ensayando, con la grabación de ***Release*** y del posterior álbum, ***Marching Song*** (Deram,1969) ya en mente.

El repertorio elegido para una noche tan especial fué la suite completa de ***Release***, que aquí puede ser escuchada interpretada con total libertad, sin la restricción de tiempo que, como es normal, existió meses después al grabarse en estudio y ser publicada en LP. De hecho, en este fantástico concierto, su duración es de 78 minutos, mientras que la versión en estudio, teniendo algún tema más, dura unos 50. La pegadiza y festiva melodía de "The Few" (6`51) abre la actuación, dando paso a un explosivo solo de saxo barítono de **John Surman**. Después, el saxo alto de **Mike Osborne** se queda solo en el standard de jazz de principio de los 40, "Lover Man" (3'00), siendo también el protagonista de la pieza original de **Westbrook, "For Ever and a Day"** (5'09). La orquestación de ambas piezas es muy "clásica", recordándonos a los arreglos de gente como **Duke Ellington**, y resulta curioso escuchar a **Osborne** en este registro. De repente el solo de saxo y la sección rítmica enloquecen, y comienza **"We Salute You"** (3'36). Tras sonar el motivo melódico principal, **Dave Holdsworth** nos regala un solo de trompeta magnífico, con **Harry Miller** y **Alan Jackson** en estado de gracia, proporcionando una base firme repleta de libertad y creatividad. Este ambiente "free" continúa cuando la melodia de **"The Few"** (3'30) regresa bajo el solo de **Holdsworth**, para dar paso al saxo alto de **Bernie Living**, que nos muestra la clase de músico que es en otro estupendo solo. "Folk Songs" (7'39) se abre con un solo de trombón de **Paul Rutherford**, autentico protagonista de la pieza junto al contrabajo de **Miller** y la batería de **Jackson**, que lo acompañan en un fantástico ejercicio de "free jazz" que desemboca en una preciosa marcha final. Sin pausa, el barítono de **Surman** nos introduce en "Flying Home" (12'13), otra pieza de los años 40, compuesta por **Benny Goodman** y **Lionel Hampton**. Una composición para big band formidable, que cuenta con un primer solo de trombón de **Malcolm Griffiths**, y un segundo de saxo tenor de **"George" Khan**, muy emotivo, que va enloqueciendo poco a poco, sobre un ritmo más lento pero repleto de swing. Los arreglos orquestales son formidables, llenos de fuerza, para terminar con uno de esos grandes finales donde la orquesta y la batería parecen no querer detenerse nunca.

Como no podría ser de otra manera, el álbum está dedicado a la memoria de **Jon Hiseman**, y el artículo también. Parece mentira que tan sólo 6 meses después de hablar con él y verlo trabajar tras su mesa de mezclas, lleno de vida, falleciese a causa de un tumor cerebral, poco antes de cumplir los 74 años. Nos queda su impresionante trabajo en bandas como **Colosseum**, **Tempest**, **Colosseum II**, etc., y cómo no, su fantástica labor como ingeniero de sonido en álbumes como este. Ω

The Mike Westbrook Concert Band, ***The Last Night At The Old Place*** (Cadillac Music, 2018)
Francisco Macías[*]

Siempre es una gran noticia descubrir que algún sello ha editado nuevo material inédito de compositores y bandas importantes del periodo más creativo e importante del jazz británico, es decir, finales de los 60 y primera mitad de los 70. Por eso, la publicación de este directo de archivo de la **Concert Band** de **Mike Westbrook** me ha alegrado mucho. A finales de 1965, **Ronnie Scott** y **Pete King** deciden trasladar su famoso club, abierto en 1959, a una nueva ubicación en Frith Street (lugar en el que sigue hoy en día). Afortunadamente para los nuevos y jóvenes talentos del jazz britanico de la época, los dos socios decidieron aprovechar el hecho de que, por contrato, tenían que seguir pagando durante un tiempo el alquiler del local original, en Gerrard Street, para cederle el espacio a estas nuevas promesas. De esta manera, **Mike Westbrook** y su banda comenzaron a tocar practicamente todos las sabados en el corazón del West End hasta el cierre definitivo en mayo de 1968 del que se llamó **Ronnie Scott's Old Place**. En este Cd podemos escuchar la última actuación que se hizo en este local, el 25 de mayo de 1968. En ese momento, **Westbrook** ya había formado su **Concert Band**, había publicado su primer álbum, ***Celebration*** (Deram, 1967) y ya tenía compuesta la suite que daría nombre a su segundo álbum, ***Release*** (Deram,1968), grabado tres

[*] http://www.discospat.net/the-mike-westbrook-concert-band-the-last-night-at-the-old-place-cadillac-music2018/.

Vol. 2 nº 1: Ré Records Quarterly Magazine cambia de cara y se abre a la música contemporánea, "seria" como la precisa **Chris Cutler** con, parece, un punto de ironía, gracias a las entrevistas de **Pierre Schaeffer**, **Jaroslav Krček** y **Georg Katzer**. **Tim Hodkinson** (sic) trata de la tecnología aplicada a la tradición de la música electrónica y las influencias provenientes de las músicas clásica y popular. **Ken Hyder** cuenta cómo compró un tambor chamán, importante en la tradición chamánica hasta el punto de que el vodka se rocía por encima para aumentar su rendimiento. La revista contiene 64 páginas todas bien aprovechadas, y todas en inglés...

El disco nos permite escuchar a **Blitzoids** (USA), **Ur** (Suecia), el trío **Henry Kaiser / Michael Maxymenko / Bill Frisell** en una pieza basada en un título de **Muddy Waters** (aunque en el disco se atribuye a **W. Dixon**), **Iva Bittova** y **Pavel Fajt** y, para cerrar la cara A, once minutos de grabaciones de campo poblados de cantos de pájaros firmado por **Anthony Moore**. La cara B ve desfilar a **John Oswald** (Canadá) en una obra sinfónica de once minutos igualmente, **Joseph Racaille** (Francia), siempre tan desfasado, **This Heat** (Reino Unido), y **David Thomas & The Accordion Club**, con **Chris Cutler** y **Alan Dunn**, para dos piezas.

Los suscriptores de la época se vieron premiados con el regalo de un panfleto con 9 cuadros diseñados por **Graham Keatley**.

Vol 2, No 2: el disco se abre con un título del grupo estadounidense **Five UU´s** en la línea del **Henry Cow** más binario, más rock, con un pequeño detalle repetitivo y progresivo seguido de un

piano del que podría haberse encargado **Keith Tippett**. Acaba la pieza con un cambio de ritmo hacia un pasaje más tranquilo con guitarra seca y voz etérea. Contrasta con la pieza siguiente: **Robert Wyatt** alabando los méritos del Presidente **Mao**, con el pequeño libro rojo en la mano (recordemos la foto del "*disco **Little Red***" de **Matching Mole**). Ritmo binario mordaz, teclados, bajo monocorde, **Wyatt** especificará que su versión es más un homenaje a **Charlie Haden** y **Old and New Dreams** que otra cosa. Él agregó un texto a esta pieza originalmente instrumental, intraducible pero reproducido aquí:

An early photograph of a young brave with a price on his head
Who is celebrating his first defeat
By clutching at hair cut from his scalp: the pigtail
Enter the modern man (like a young brave with a confident grin)
Delilah says, 'Samson, stick this up yours'
The symbol is clear-cut from his scalp: the long hair
Is this the missing link? The dreaded locks kept him bound to
remain unable to avoid the sacrifice: the short back and sides -
the closest shave -
The pigtail
Remember how it's done:
First you must think yes but then you've begun
Seemingly retreating.
The coiling spring is triggered
to leap farther ahead:
The Long March.
Robert Wyatt/Charlie Haden

John French, también conocido como **Drumbo**, siempre marcado por su estancia en **Captain Beefheart**, nos ofrece un breve pero concentrado solo de batería, que acentúa la pieza anterior. **Chris Cutler** en sus viajes, tenía la habilidad de encontrar músicos poco conocidos en países que, en realidad, no figuraban de hecho en la cultura del rock. Así es cómo el disco nos permite descubrir a **Arturo Meza**, de México. Ambiente progresivo, sin duda, con algunos vuelos enfáticos, pero también climas interesantes probablemente sacados de **Art Zoyd** o **Univers Zero**. En la medida en que estos son fragmentos de una suite, se nos ofrece un pasaje muy analizado, voz y guitarra antes de volver a atacar con teclados, pero sin el pomposo decoro celebrado en la época por gente como **Rick Wakeman** o **Keith Emerson**. En ocasiones, estaríamos más cerca de un primer borrador de **King Crimson**.

De vuelta a Europa para comenzar la cara 2, los (en aquel entonces) yugoslavos **Intelectual Cabaret,** grupo que se nutre en estas raíces para ejecutar una música de baile, alegre, próxima a la música contemporánea teñida de misticismo por miembros de la orquesta de cámara "**Musica Viva**" de **Novi Sad**. Todas las composiciones están firmadas por **Stevan Kovač**, del que probablemente tendremos la oportunidad de hablar en futuras producciones del sello. **Jocelyn Robert**, el compositor y multi-instrumentista canadiense ocupa la suite con una obra bastante ambiciosa: parte de un canto gregoriano grabado en 1959 por el **Coro de las Monjas Benedictinas de la Preciosa Sangre** de Mont-Laurier (Quebec) que él fragmenta en tres partes tocadas simultáneamente, transformando el canto a 4 voces en una pieza más corta, aunque más compleja canción polifónica. Su trabajo puede ser comparado al de **Brian Eno** en ***Discreet Music*** o al de, en otro registro, **Marcel Duchamp**.

Cambio de registro con **Hunk Ai!**, grupo danés que rechaza las leyes del mercado de la cultura tal como se dictan en su país y desean llevarlo todo ellos mismos, con, los músicos son conscientes, las dificultades inherentes a esta actitud totalmente política. Su pieza, "Dance", se

ofrece una de las melodias más bonitas del disco, interpretada con flauta, sobre un ritmazo de batería de **Marshall** y una pegadiza línea de bajo de **Babbington**. En el solo de flauta, escuchamos la guitarra de **Etheridge** introduciendo excelentes adornos, para luego hacer un buen solo y acompañar de nuevo a la flauta en la melodía principal. Y para terminar, **"Breathe"** (5'12), una pieza mística, espiritual, de aires orientales, con varias capas de flautas, muchos elementos y detalles percusivos (junto a **Marshall** se encuentra un amigo personal de la banda, **Nick Utteridge**, que toca aquí las campanas de viento) y efectos varios. Un tema misterioso y tranquilizador, acreditado a **Travis** y **Marshall**, que me resulta perfecto para terminar el disco.

Roy Babbington

Creo que el cuarteto se ha ganado por méritos propios abandonar la palabra "Legacy" del nombre del grupo, y se ha reconvertido en una de las grandes bandas de jazz rock británico en la actualidad. Naturalmente, su música no puede ser tan rompedora como fueron las primeras obras de la banda de los 70, pero con ***Hidden Details*** han llegado a un nivel musical muy alto, siendo quizás el mejor disco de estudio de **Soft Machine** desde ***Softs***.

El gran Jon Hiseman presidiendo la mesa

John Etheridge toma las riendas del disco en las siguientes dos piezas. **"Heart Off Guard"** (2'29) comienza con una preciosa introducción de guitarra acústica, para dar paso después a una preciosa melodía de saxo soprano muy cinematográfica. Sin pausa, una emotiva guitarra eléctrica, repleta de sentimiento, nos introduce en **"Broken Hill"** (3'49), una pieza evocadora, con una sección rítmica serena pero muy profunda, con el Fender Rhodes apoyándola, sobre la que **Etheridge** hace llorar su guitarra, recordándonos un poco a **David Gilmour** por momentos. Continuamos con **"Flight Of The Jet"** (2'12), una improvisación colectiva en la que **Travis** toca el piano eléctrico, y con **"One Glove"** (4'30), otra composición de **Etheridge**, que cuenta con uno de los riffs más pegadizos del disco. El sonido y el solo de saxo tenor, el solo de guitarra, la contundencia de la batería, y el sonido elegante pero fuerte del bajo nos muestra la cara más rockera de la banda. Un temazo de jazz rock, que llevo tatareando desde su grabación en diciembre del año pasado, ya que fue el corte del disco que más escuché en la cabina mientras grababan varios solos para luego elegir los mejores. La segunda versión del álbum es la primera parte de la mítica composición de **Mike Ratledge**, **"Out Bloody Rageous"** (7'36), original del disco **"Third"** (1970). Tras una preciosa introducción de piano eléctrico, compuesta por **Theo Travis**, entra el ritmo que todos conocemos tan bien. El protagonista absoluto es, sin duda, el saxo soprano, que hace tanto la melodía principal como un solo realmente maravilloso, aunque el resto de la banda está magistral en la retaguardia.

Theo Travis

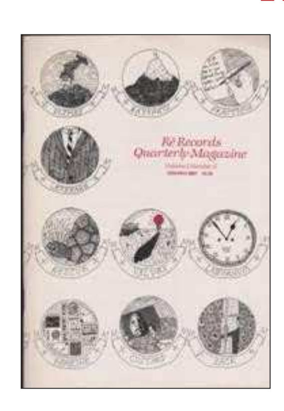
Etheridge vuelve a deleitarnos con una bonita pieza para guitarra en **"Drifting White"** (1'47), que sirve como introducción a los últimos 20 minutos del disco, con tres piezas compuestas por **Travis**. En **"Life On Bridges"** (8'05), la melodía de saxo con la que comienza y finaliza podría estar compuesta perfectamente por **Hugh Hopper**, y de hecho, por momentos nos recuerda a **"Facelift"**. La entrada de la banda al completo me encanta, y en la improvisación colectiva central nos rodea un cierto caos controlado, donde aparecen todos los instrumentos que los músicos tienen a mano. Una fantástica demostración de compenetración que nos lleva hasta **"Fourteen Hour Dream"** (6'24), que nos

construye en una línea de bajo sobre la cual se pasea la voz de **Katrine Lerus** antes de la intervención del saxofón (**Hennk Jespersen**) que viene a desestructurar al grupo, ayudado por la guitarra y los *samples* de **Rasmus L. Lunding**. En cuanto a **Henry Kaiser** que concluye el álbum, ¡su homenaje vocal para una familia de perros prendados de la música de **Steve Reich** y **Philip Glass** demuestra el humor particularmente ácido y divertido del guitarrista!

La revista dedica una parte importante a la música de **AMM** a través de **Eddie Prévost**, que recuerda algunas de las fases históricas de la banda al agregar reflexiones relevantes ya que "la razón para tocar es encontrar lo que quiero tocar", o "No hay garantía alguna de que existan los logros definitivos"...

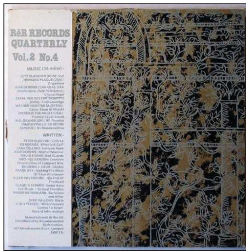
Vol 2, No. 3: el canadiense **John Oswald**, en su misterioso laboratorio, utiliza el *sampler*, no soportando más la melodía. Es evidente la desestructuración, pero siempre con economía, los instrumentos no pueden ocupar un espacio excesivo. **Roberto Musci** y **Giovanni Venosta** se complacen con la melodía, pero con sonido triturado y poco habitual. **Luciano Margorani**, miembro de **L.A. 1919**, trabaja con las cintas sonoras, los bucles, la guitarra al estilo de **Fred Frith**, solo la batería se toca en tiempo real. **Amy Denio** y **Tone Dogs** (**Matt Cameron** y **Fred Chalenor**) tocan en *power trio*. **David Myers** explora el potencial estético del fenómeno electroacústico. **James Grigsby** nos lleva al mundo de la música contemporánea. La cara termina con los noruegos **When**, volviendo a un ritmo más sostenido por el multi-instrumentista **Lars Pedersen**.

Kempec Dolores es, sin duda, la banda húngara más famosa en la escena del rock. "El fin del dolor" (traducción literal) es un proverbio que se usa cuando una persona muere. El título de la pieza que se reproduce aquí, "Tango", resume la atmósfera general de esta banda

donde actúan con rigor el saxofón y el violín. Luego encontramos a **Luciano Margorani** con **L.A. 1919**, en una obra completamente improvisada reconstruida con fragmentos de dos conciertos. **James Grigsby** (bajo, teclados) regresa esta vez en compañía de **Brad Laner** (batería, guitarra). En lugar de un dúo, los músicos parecen tocar su parte cada uno por separado, batiburrillo (a)musical. Es conocido que **J. Lachan** produjo dos álbumes excelentes a su nombre, entre ellos ***Songs of the Dying Forest***, manifiesto sinfónico y progresivo. Su pieza, "Flaubears Dancing", es una mirada triste a la sociedad de un compositor encerrado en su propio laberinto. Pero la música, ella, está en libertad al exterior. Finalmente **Miriodor**, otro grupo canadiense francófono evoluciona en la onda de los **Muffins**, de **However**, de la cantera del sello Cuneiform; "Moyen-âge" desarrolla en once minutos esta poderosa música, dominada por el saxofón de **Sabin Hudon** y respaldada por la batería de **Rémi Leclerc**, muy inspirada por **Chris Cutler**.

La revista contiene textos de **David Myers**, **Jocelyn Robert**, **Roger Sutherland**, **Charlie Charles**, **Steve Moore**, **Ferdinand Richard**, **David Toop**, Chris Cutler... y una carta de **C. Vrtacek**.

Nos acercamos al objetivo: seis volúmenes, cuatro en LPs con revistas y dos en CDs.

El ***volumen 2, número 4*** propone un asombroso viaje de cerca de nueve minutos a El Cairo, con un conjunto multicolor de sonidos grabados en esta ciudad de más de 14 millones de habitantes en la época, 1989). Es el austríaco **Werner Kodytek** quien ha traído de nuevo esta captación que él ha enriquecido enseguida de una parte instrumental tocada por él mismo con una flauta, una gaita o un violonchelo turco. Asombroso. Justo antes el grupo **Expander des Fortschritts**, llegado de la antigua Alemania del Este (no unificada todavía) nos ha contado una graciosa historia ("Todesanzeige" es decir una necrológica o una notificación de defunción) sobre un ritmo que recuerda tanto a **Faust** como a **Henry Cow**, con aceleración de la cinta al final del recorrido. **Increase the Angle** es un trío en el cual se reconoce con gusto al baterista **Jim Meneses**. Aquí, su golpe metronímico sostiene la base eléctrica de **Michael Di Matteo** y el piano o el órgano de **Stephen Di Joseph**. En cuanto a **Bill Gilonis** se podría creer, vista la ilustración, que él está instalado en una cocina para servirse de los utensilios que va encontrando. Pero no, con **Mick Hobbs** a las percusiones, él está destinado a tocar instrumentos que provienen de países exóticos como la

John Etheridge

Unas misteriosas notas de guitarra nos introducen en "Hidden Details" (7'36), una composición de **Theo Travis** que, sin duda, es una gran elección para comenzar el disco. La melodía de saxo con la que empieza y termina me encanta, así como el excepcional trabajo de **Babbington** y **Marshall**, creando unas bases complejas e imaginativas, llenas de groove y de quiebros. Sobre ellas, primero un solo de saxo tenor maravilloso, y después, con la aparición del Fender Rhodes como parte de la sección rítmica, otro de guitarra también muy bueno. Le sigue la primera versión del disco, **"The Man Who Waved At Trains"** (5'00), compuesta por **Mike Ratledge** e incluida en 1975 en el álbum ***Bundless***. Es fantástico volver a escuchar ese riff de bajo tan elegante, acompañado por la batería, el piano eléctrico y la guitarra, creando el ambiente propicio para la llegada de **Theo Travis**, que sustituye por flauta tanto el saxo soprano original que hacía la melodía principal, como el solo de oboe, ambos interpretados por **Karl Jenkins** en los 70. El resultado es una nueva adaptación más tranquila que la original pero realmente buena. Con **"Ground Lift"** (5'21), acreditada a **Travis** y **Babbington**, llega el momento de la improvisación, tan importante en esta banda. Durante las sesiones hubo muchos momentos en los que el cuarteto entró en el estudio y se dejó llevar, improvisando durante varios minutos. Los mejores extractos forman parte de varias de las piezas del disco, y esta es una de ellas. Experimentación sónica, con efectos de todo tipo, oscuros riffs de bajo, una poderosa guitarra, la batería muy agitada y el saxo soprano volando sobre todos ellos. ¡**Soft Machine** en estado puro!

John Marshall

Es imposible para mí hacer una reseña objetiva sobre este disco, aunque en realidad, no suele ser mi objetivo principal cuando escribo. En este caso, como muchos de los que vais a leer este artículo ya sabéis, tuve el privilegio de asistir a las sesiones de grabación que han dado como resultado este último trabajo de la mítica banda **Soft Machine**, ***Hidden Details***. En diciembre de 2017, **Leonardo Pavkovic** me invitó a pasar unos dias en los estudios Temple, situados en la casa del gran **Jon Hiseman**, toda una leyenda de la música británica, y de su mujer, la magnífica saxofonista **Barbara Thompson**. Poder ver trabajar a **Hiseman** en su enorme mesa de mezclas, y encima grabando a una banda como **Soft Machine**, era algo que no me podía perder, así que me fui a Sutton, en Surrey, Londres, para poder vivir en primera persona lo que sería una experiencia única.

El cuarteto que da vida a **Soft Machine** en la actualidad lleva casi una década unidos. **John Etheridge** (guitarra) y **John Marshall** (batería) están juntos en esta nueva encarnación de la banda desde el primer disco en directo de **Soft Machine Legacy**, ***Live in Zaadam***, grabado en 2005. **Theo Travis** (saxo tenor, saxo soprano, Fender Rhodes, flauta) sustituyó a **Elton Dean** tras su fallecimiento en febrero de 2006, y **Roy Babbington** (bajo eléctrico) tomó el lugar de **Hugh Hopper** cuando enfermó en 2008. Si nos trasladamos a la década de los 70, **John Marshall** es el miembro más antiguo de los cuatro, ya que se unió al grupo a principios de 1972 y fue su batería hasta sus últimos conciertos en 1978. **Roy Babbington** formó parte de **Soft Machine** desde mayo de 1973 hasta agosto de 1976, y **John Etheridge** entró en la banda en abril de 1975, permaneciendo en ella un par de años. Podemos escucharlos tocar juntos en un solo disco de los 70, ***Softs*** (1976). Por su lado, **Theo Travis** es mucho más joven que sus compañeros, y su relación con el Sonido Canterbury como saxofonista comienza en los 90, tocando con gente como **Richard Sinclair**, **Gong**, etc…

Sabiendo todo esto, es fácil adivinar el grado de compenetración que han alcanzado estos músicos, siendo capaces de pasar de partes compuestas a otras improvisadas con suma facilidad, creando una música compacta, con profundas raíces tanto en el jazz como en el rock, que nos mueve y nos conmueve al mismo tiempo.

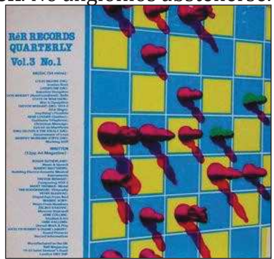
La grabación del álbum se hizo practicamente en directo, como no podría ser de otra forma en una banda de estas características, haciendo variaciones, correcciones o añadiendo instrumentación durante el proceso. El resultado final que podemos escuchar en el Cd refleja de manera natural el ambiente de las sesiones, y hace justicia al espíritu musical de esta institución que es **Soft Machine**, y a la conmemoración del 50º aniversario de la publicación de su primer álbum en 1968.

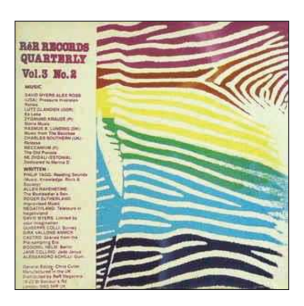
m´bira de Zimbabue, un "tiny little baby sampler" japonés, una guitarra de bajos americana (del Norte) y, por si no fuera suficiente, utiliza sus manos y su boca. Hipnótico y diferente.

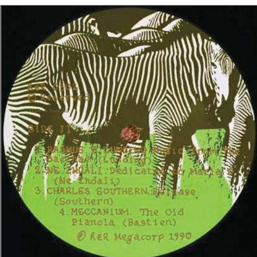

La primera cara termina con el trío griego **Dimosilypalliliko Retire** en una *performance* vocal *a capella* (si no son algunos golpes de varita al término de su recorrido). **Lütz Glandien**, también llegado de Alemania del Este, trabaja la electroacústica utilizando sonidos naturales, evitando los sonidos generados sintética, digital o analógicamente. Utiliza para ello instrumentos clásicos (guitarra, armónica) o ruidos de vidrios rotos, voces humanas, tubos de aluminio, portazos, disparos de arma... que él pasa por la picadora de un procesador (SPX 90 II Multieffect para los familiarizados). El rock ruidista de **Thinking Plague** que presta atención al contraste pero no tan violenta como finalmente parece, entre fragmentos y voces de niños, canción infantil hecha picadillo y englobada en fases exóticas, con la apertura del solo devastador de **Fred Frith** (invitado). Pero es un poco más complejo que esta simple descripción. El líder del grupo se llama **Bob Drake**, y tendré la ocasión de hablar de su trabajo enseguida [*en un próximo capítulo. Nota del Traductor*]. Al final, el resto el disco es ofertado a **Jean Derome**, nuestro quebequés tan querido después de **Conventum** que, a la cabeza de una *big band* mezcla de músicos anglo y francófonos, trata a su manera extractos del film de **John Walker**, ***Paul Strand, Under the Dark Cloth***.

La revista, siempre tan ecléctica, da la palabra y la pluma a **Jane Colling**, **Michael Gerzon, Dick Vallons** (dibujos de **Biota**), **Allen Ravenstine**, **Peter Blegvad** (siempre fiel), **Frank Key**, **Roger Sutherland**, **Claudia Schmid**, **Bogomil J. Helm**, **Chris Cutler** (por supuesto), **Jean Derome**, **Ed de Bocage**, **C. W. Vrtacek**. No anglófilos abstenerse.

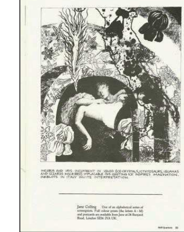

Tercer año, tres volúmenes. Si la música contenida en estos tres álbumes es tanto o más interesante y variada que en los otros tres discos, me gustaría reparar en un artículo de **Philip Tagg** aparecido en el ***número 2 del volumen 3***, penúltima entrega en vinilo del magazine. **Tagg** escribe su artículo afirmando que el sonido no-verbal es importante para los humanos, que el cerebro lo controla constantemente desde la edad de los cinco meses hasta la sordera o la muerte. La escucha de un recién nacido está mucho más desarrollada de lo que parece y las experiencias sonoras son en realidad el elemento básico de nuestro sentido del ritmo y del tiempo. Por sonido no-verbal, **Tagg** incluye por supuesto la música, que para él ocupa una posición central en la sociedad industrial. Esta opinión no es la misma que la que da en el estudio de tales sonidos bien sea en la escuela o en la universidad. Él cita el libro de **Murray Schafer**, ***The Tuning of the World***. **Schafer** es reconocido como inventor del concepto de "Soundscape", o paisaje sonoro. Aunque nuestros otros sentidos pueden estar cerrados o disminuidos (los ojos, el gusto, el olfato), los oídos, ellos, están siempre alertas. Siempre según **Tagg**, la "buena" música proviene del arte mientras que la otra música es considerada como "trivial", y allí donde el sonido no-verbal no está estéticamente considerado como "bonito" o "feo" es ignorado en proporción a su permanente actualidad y sólida progresión. **Philip Tagg** analiza pues el trabajo de investigación llevado por **Schafer** sobre el "soundscape" y su importancia en la vida cotidiana, desde la noche de los tiempos (¿**Mozart** no utilizó paisajes sonoros a pesar de que nunca escuchase el sonido de motores, de aviones, de ventiladores, refrigeradores, etc.?). **Tagg** toma como ejemplos los dibujos encontrados en la cueva de Lascaux, sobre todo el del bisonte. La representación que se nos ha dado, animal atravesado por flechas, demuestra que los cazadores de la época habían sin duda anticipado la captura del bisonte porque era el único medio para ellos de sobrevivir. **Tagg** afirma que la música rock se puede percibir como actividad en el mismo sentido. En lugar de tener que matar bisontes, los urbanos se vuelven esclavos del reloj y deben desafiar los peligros de una jungla sónica y social donde no controlan el poder.

Las cuerdas son las protagonistas del inicio de la pieza original de **Chiapperini**, "Le Varc Du Pescator" (6'46). El posterior pulso repetitivo del contrabajo son los cimientos para crear una pieza con ciertos aires latinos, en la que la orquesta choca, se da paso, interactúa, en una locura controlada que nos conduce hasta "Il Pescatore" (7'20), trágica y a la vez maravillosa, escrita por **Vincenzo Valente**, y en la que el folk y el jazz se dan la mano más que nunca. La forma en la que los saxos juegan sobre la marcha de Semana Santa, creando cacofonías, a juego con las baterías y el resto de la banda, me parece excepcional, ya que potencian el sentimiento de tristeza, convirtiéndola en una pieza de una belleza abrumadora. El tema termina con un solo de batería, hasta que llega de nuevo la melodía de Gatti en "Gatti (reprise#2)" (2'10), que sirve como introducción a "Gattiguli" (3'42), composición de **Chiapperini** que marca el final del concierto. Una pieza al más puro estilo de su autor, con un pegadizo ritmo de contrabajo, acompañado por la batería y un piano maravilloso, sobre los que se desarrollan los fraseos de vientos y violín, y en el que volvemos a encontrarnos con un solo impresionante de clarinete de **Chiapperini**, con toda la banda creando momentos impagables en una maravillosa cacofonía.

Como bis para terminar la velada, la banda eligió una fantástica composición del trompetista **Pino Minafra**, "Fantozzi" (7'34), que se mueve entre el dixieland y la música circense, y que para mí, tras escuchar el disco entero, representa la tragicomedia que es la vida humana. Impresionantes momentos de saxo, violín… y de todos en general.

¡Increíble! Una preciosa forma de finalizar un disco que, sin duda, estará entre los mejores de 2018.

Soft Machine, ***Hidden Details*** (Moonjune Records, 2018)
Texto: Francisco Macías[*]
Fotos: Leonardo "Moonjune" Pavkovic

[**] http://www.discospat.net/soft-machine-hidden-details-moonjune-records2018/.

Nada más poner el Cd, la banda de vientos nos traslada a la Semana Santa de la ciudad de Molfetta, cerca de Bari, de cuya festividad se han extraído todas las piezas no originales del disco. Se trata de "Palmieri" (2'25), del compositor **Benedetto Palmieri**. Al entrar la batería y el piano su preciosa melodía nos recuerda también a infinidad de películas que en algún momento han reflejado la festividad religiosa en el sur de Italia, o a la música de **Carla Bley**, que comparte su amor por las marchas fúnebres. De repente, la trompeta se abre paso en un formidable solo y ya estamos en el terreno de "Le Merc D Pelm" (3'00), compuesta por **Chiapperini**, en la que se crea una maravillosa cacofonía, en la que la trompeta da paso al fantástico piano de **Simone Quatrana**, al más puro estilo de gente como **Keith Tippett** o **Cecil Taylor**, para después recuperar la melodía de **Palmieri** entre fanfarrias free-jazzeras. Una espectacular entrada que nos hace vislumbrar hacia dónde nos dirigimos.

Una bonita introducción de piano solo nos introduce en "Tramonto Tragico" (2'48), de **Angelo Inglese**, con una melodía puramente italiana de una belleza abrumadora. Sin pausa, un solemne solo de contrabajo de **Andrea Grossi** nos anuncia que ya estamos escuchando "Gatti" (14'26). Tímidamente entra el piano y el clarinete bajo, que va desarrollando su fraseo mientras la tensión orquestal va creciendo. Me encanta cómo **Chiapperini** trata este solo, y cómo va enloqueciendo poco a poco, apoyado al final por las trompetas, más insanas aún. Y de repente, entramos en un club de jazz, con un ritmo clásico, en el que el saxo y el violín interpretan la preciosa melodía de **Domenico Gatti**, dando paso a un bonito solo de violín de **Eloisa Manera**, que nos lleva a la reinterpretación de la melodía por la orquesta, al más puro estilo de Nueva Orleans, y a un buen solo de saxo. Una sensacional big band que al final se transforma de nuevo en una banda de Semana Santa en un emotivo final.

El tercer bloque de temas del disco comienza con una larga y maravillosa introducción de violín y violonchelo que nos lleva hasta la melodía principal de "Palmieralzer" (4'25), italiana hasta la médula, con un aire de vals decadente muy propio de la música de **Carla Bley**, y que se fusiona con "U Conzasiegge" (1'30), corta pero preciosa pieza del compositor calabrés **Vincenzo Valente**. De nuevo, sin pausa, comienza un pulso de piano genial y ya estamos en "La Segg Aggstat" (6'59), compuesta por **Chiapperini**, con unos fraseos de vientos y un impresionante solo de piano que nos trasladan a la época dorada del jazz británico. Me encanta cómo la sección rítmica, tremendamente inquieta, apoya al piano en este ejercicio de free jazz, que después nos devuelve al pegadizo ritmo inicial para dar paso a un fantástico solo de saxo. Toda la banda está espectacular.

La Semana Santa vuelve con la ya conocida tonada de "Gatti (reprise #1)" (2'06), y **Chiapperini** nos ofrece a continuación otra composición propia, "Canigatti" (6'11), iniciándola, como tanto le gusta, con un pegadizo ritmo de batería y trombón. Entra el piano, la orquesta, y entonces el autor nos regala un maravilloso solo de clarinete, seguido de otro de saxo tenor, a cargo de **Gianluca Elia**, no menos espectacular, con un apoyo formidable del piano, el contrabajo y las baterías.

ORCHESTRON Nº 21 2020

Para consultar los trabajos de **Murray Schafer**, se puede leer el artículo de **Elise Geisler** en ***Metro politiques*** (23/10/2013) http://www.metropolitiques.eu/Du-soundscape-au-paysage-sonore.html.

Fuente original de los textos publicados:

- David Thomas y *Los Cuatro Guitarristas del Apocalypso-Bar* en *Improjazz* #236 junio 2017.
- ***RECOMMENDED RECORDS SAMPLER*** en *Improjazz* #237 julio-agosto 2017.
- Los números 2 y 3 del volumen 1 de los *Quarterly* en *Improjazz* #238 septiembre 2017.
- ***The Re Records Quarterly*** Vol. 1, nº 4 y Vol. 2 nº 1 en *Improjazz* # 240 noviembre-diciembre 2017.
- ***The Re Records Quarterly*** Vol. 2 nºs 2 y 3 en *Improjazz* #242 febrero 2018.
- ***The Re Records Quarterly*** Vol. 2 nº 4 en *Improjazz* #243 marzo 2018.

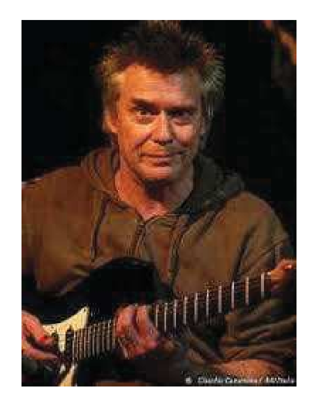
Continuará… Ω

CÉDRIC VUILLE

ROGELIO PEREIRA

Durante más de 30 años, el multi-instrumentista suizo **Cédric Vuille** ha grabado algunas de las canciones más accesibles, atractivas y melódicas de la categoría denominada "vanguardia". Su introducción a un público internacional, aunque reducidamente pequeño, llegó a principios de los 80 cuando apareció en el álbum debut de la banda etiquetada como Rock in Opposition **Débile Menthol**; después de que ese grupo tiró la toalla, **Vuille** y otro miembro de **Débile Menthol**, **Jean Vincent Huguenin**, formaron el afable pero aventurero **L´Ensemble Rayé**, que grabaría y actuaría intermitentemente en el siglo XXI. A mediados de la década de 2000, sin embargo, **Vuille** destacó con sus propios proyectos de grabación, demostrando su buen carácter y gran dominio de los estilos y habilidades musicales globales en prácticamente cualquier instrumento que pudiera ser punteado o rasgueado, además del clarinete. Y así lo revelan las notas de su CD de 2007, ***# 804 Center Street***, la mezcla estilística de **Vuille** no era solo una fusión de las corrientes de RIO y "world music": él pasó un año de instituto a mediados de los 70 en el Pacific Northwest de Estados Unidos como estudiante de intercambio, absorbiendo las influencias de bandas de la Costa Oeste como **Hot Tuna**, **It's a Beautiful Day** y **Little Feat**. Sin embargo, lo que más tarde hizo con esas influencias, fue completamente suyo.

Débile Menthol llegó un poco tarde a la primera oleada del Rock in Opposition, cuyos miembros fundadores (**Henry Cow**, **Univers Zero**, **Samla Mammas Manna**, **Stormy Six** y **Etron Fou Leloublan**) aparecieron, por instigación de **Henry Cow**, en el primer festival de RIO en Londres durante 1978. **Débile Menthol** no se formó hasta el año siguiente, y su primer álbum, ***Emile au Jardin Patrologique*** (grabado en Kirchberg, Suiza, en octubre de 1981), fue el primer LP de vinilo de RecRec Music con sede en Zúrich, asociado al sello Recommended Records fundado por el baterista **Chris Cutler** de **Henry Cow** como una grabación sacada al mercado para grupos con una sensibilidad RIO. La banda de nueve miembros, con **Vuille** en guitarras, clarinete y batería, poseía la habilidad instrumental que uno podría esperar de una banda de RIO, junto con una actitud desenfadada (similar a **Samla Manmas Manna**) que, en el caso de **Débile Menthol**, a veces sugería un insólito sampleo de **Henry Cow** y los

Francesco Chiapperini Extemporary Vision Ensemble, ***The Big Earth*** (Rudi Records, 2018)

Francisco Macías*

Por fin tengo en mis manos el esperado último trabajo de **Francesco Chiapperini** con su extensa formación **Extemporary Vision Ensemble**, y tras escucharlo varias veces, uno sólo puede rendirse a la genialidad de este compositor y músico italiano, y al talento de sus colaboradores.

Chiapperini nació en Bari, en la región de Apulia, al sur de Italia, en el seno de una familia tradicional católica, y en este nuevo trabajo, ***The Big Earth***, ha decidido rendir tributo a las tradiciones y al folklore de su tierra natal. Y lo ha hecho de una manera excepcional, mezclando piezas tradicionales de la Semana Santa de su región, escritas por compositores de la zona del siglo XIX y XX, con temas propios repletos de alegría y energía, derivados del jazz, el free jazz y de la música de cámara. El resultado es una obra maravillosa que nos hace sentir el sentimiento y la tristeza de lo que él mismo denomina "marchas lentas y agonizantes", pero actualizadas y reinventadas a través de nuevos pasajes que nos llevan hasta la frontera en la que los estilos se confunden para crear algo nuevo. La banda encargada de interpretar esta gran obra está compuesta por:

-**Francesco Chiapperini**: composición, arreglos, clarinete y clarinete bajo.
-**Andrea "Jimmy" Catagnoli**: saxo alto.
-**Gianluca Elia**: saxo tenor.
-**Eloisa Manera**: violín.
-**Vito Emanuele Galante**: trompeta.
-**Marco Galetta**: trompeta
-**Andrea Baroncheli**: trombón y tuba
-**Simone Quatrana**: piano.
-**Luca Pissavini**: violonchelo.
-**Andrea Grossi**: contrabajo.
-**Filippo Sala**: batería.
-**Filippo Monico**: batería y percusión

* http://www.discospat.net/francesco-chiapperini-extemporary-vision-ensemble-the-big-earth-rudi-records2018/.

a ese estado hipnótico propio del jazz más espiritual de **Coltrane** de mediado de los 60, con un cierto aire tribal en las percusiones, entrando después el bajo y la voz de **Thomas**, que a los que venimos del rock progresivo, nos recuerda inmediatamente a **Demetrio Stratos**, aunque sólo en ciertos momentos en los que usa un registro parecido al del canto tirolés. **Ian Carr** está fenomenal con la trompeta con sordina, no sólo creando frases para acompañar la voz, sino también en un estupendo solo, seguido de otro fantástico de saxo soprano, a cargo de **Brian Smith**. La siguiente pieza fue "Echoes" (8'38), original del álbum de **Thomas** ***Spirits known and Unknown*** (1969). La melodía vocal es maravillosa, apoyada con detalles de flauta, extraños efectos de guitarra y el fiscorno de **Carr**. Esto, unido a una base rítmica de batería, contrabajo y piano, con un pegadizo groove, crea una mezcla entre jazz espiritual, jazz británico y vanguardia que se ve acrecentado con el soberbio solo de oboe de **Karl Jenkins**, con toda la banda sosteniéndolo a la perfección. ¡Genial!

Leon Thomas

A continuación, el público del festival pudo escuchar "Damn 'Nam (Ain't Going To Viet Nam)" (6'12), un blues protesta, en contra de la guerra de Vietnam, también incluido originalmente en el disco ***Spirits Known and Unknown*** (1969), y en el que destaca la magnífica guitarra de **Chris Spedding**. Le siguió una auténtica maravilla, "One" (8'45), en una versión mucho más larga que la original de ***Spirits Known and Unknown*** (1969), en la que **Thomas** demostró con creces su habilidad vocal. Lo hace tanto cuando utiliza la técnica "tirolesa", como cuando canta la letra, deseando la hermandad de todos los seres humanos, o improvisa haciendo "scat" de manera prodigiosa. La sección rítmica no hace más que crecer durante la pieza, hasta la llegada de un maravilloso solo de saxo soprano, seguido por otro también fantástico de trompeta. La banda regresó al blues con "Chains Of Love" (8'31), un clásico de los años 50 popularizado por **Big Joe Turner**, y que **Thomas** incluiría después en su álbum ***Gold Sunrise on Magic Mountain*** (1971). Una pieza lenta en la que destaca el sentimiento de **Spedding** a la guitarra, y que nos lleva hasta el gran final de la actuación. Primero, **Thomas** presentó a la banda por sus nombres de pila, como si fuese su grupo, mientras que sonaban los primeros acordes de "The Journey (Pharoah's Tune)" (12'05), original del disco ***The Leon Thomas Album*** (1970). La melodía es preciosa, quizás la mejor del concierto, con **Thomas** utilizando la voz como instrumento, apoyado por una segunda voz de oboe. De hecho, **Karl Jenkins** está aquí soberbio, sobre todo en el alucinante solo de oboe, durante el cual **John Marshall** hace también un trabajo espectacular.

En definitiva, un concierto fantástico que nos permite escuchar a **Nucleus** en una faceta diferente al principio de su carrera, con un solo álbum publicado (***Elastic Rock***) y dos más en camino que se grabarían antes de terminar el año 1970 (***We'll Talk About It Later*** y ***Solar Plexus***).

B-52. Después de algunos cambios en la formación, **Débile Menthol** lograría sacar un álbum más, el más punki y mejor orientado vocalmente, ***Battre Campagne***, en 1984 (con **Vuille** dando valor al "aire, ruido y cuerdas"), antes de que el grupo se retirara al año siguiente. Los dos álbumes de **Débile Menthol** se combinaron más tarde con el excelente doble CD ***Émile à la Campagne***, lanzado por RecRec en 1994.

Para 1987, **Vuille** y **Huguenin** estaban al frente de L´Ensemble Rayé, tras haber concluido su experiencia en **Débil Menthol** y comprobando que probablemente serían socios musicales compatibles. A pesar de esta sensación de unión, dividieron el primer disco de L´Ensemble Rayé, ***Même en Hiver / Comme un Pinson Dans l'Eau***, de 1990, en dos partes, con **Vuille** componiendo y arreglando las primeras diez canciones bajo el título ***Même en Hiver*** y **Huguenin** tomando las responsabilidades de los seis temas restantes de ***Comme un Pinson Dans l'Eau***. Algunos otros músicos (especialmente **Momo Rossel** de **Débile Menthol** y **Nimal**) asistieron aquí y allá en el disco, con **Vuille** tocando la guitarra, el clarinete, el ukelele, etc. en sus canciones instrumentales cortas y extravagantes que comenzaron a mostrar un enfoque inimitable a los estilos musicales (incluido su propio estilo de "Skaggae") y, a veces, una experimentación extravagante. ***Même en Hiver / Comme un Pinson Dans l'Eau*** también marcó el debut de la radiante portada, caricaturesca y surrealista de **Tatjana Hauptmann** (incluida la mascota L´Ensemble Rayé en forma de huevo y con gafas, con pantalones a rayas y un cuello de guitarra que brota de su frente), bien adaptado a la música y presentado en más discos de Rayé en los años venideros.

En 1993, **L´Ensemble Rayé** regresó con lo que muchos oyentes vieron como un creativo paso adelante, ***Quelques Pièces Détachées***, que presentaba composiciones más sofisticadas y maduras -aunque no menos extravagantes- influenciadas por el reggae, el country, la música circense, el swing gitano, jazz camerístico, etc. Y aunque **Vuille** y **Huguenin** solo aparecieron juntos en dos de los catorce temas del álbum, cualquier pensamiento de que se

tuvieran alergia uno al otro se disipó con el lanzamiento de ***En Frac!*** de 1996 -otro punto culminante de la creación de L´Ensemble Rayé- que fue grabado en vivo en el estudio por una formación de cinco miembros con **Vuille** y **Huguenin** tocando juntos en casi todas las canciones (y también, por cierto, incluyendo a **Momo Rossel** como un verdadero miembro de la banda). El folk-jazz influenciado por Europa del Este, la música de banda con instrumentos de metales, el rock avant-progresivo e incluso la guitarra surf se mezclaron en un álbum que -sin los efectos de estudio, sean cuales sean- demostró de una vez por todas que **Vuille** y sus compañeros de banda son músicos consumados en tiempo real.

Vuille y **Huguenin** hicieron su aparición en dúo en la grabación de 1998, ***Un Royaume, une Espece de Vide*** -el primer álbum que apareció en el sello Les Disques Rayés-, y regresaron al grupo L´Ensemble Rayé con el tema infantil de 1999 "Winnie the Pooh" del álbum ***Ein Fest für Pu den Bären***, quizás no dirigido a oyentes adultos sofisticados y vanguardistas, pero no completamente desprovisto del peculiar sentido de la aventura de la banda. Y, de hecho, ***Ein Fest für Pu den Bären*** reveló que **Vuille** estaba explorando una gama más amplia de instrumentos que antes –él está acreditado con cuatro, kalimba, melódica, ocarina y theremin, además de sus guitarras, ukelele, clarinete y bajo–. En el siglo XXI, L´Ensemble Rayé regresó con Vis-à-Vis Movers Dance Company en 2001, que consiste en música encargada de un espectáculo de danza contemporánea estrenada en Zúrich ese año. **Vuille** apareció con la guitarra y el ukelele pero no compuso ninguno de los 13 temas.

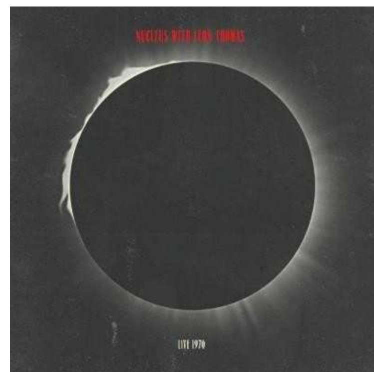
Les Contrepoint Cardinaux siguió en 2002, y una vez más presentó a **Vuille** punteando y tocando una amplia variedad de instrumentación folky de todo el mundo. La siguiente colección del Ensemble Rayé, el disco doble de 2005 ***Theatre de la Poudrière***, compilaría 41 canciones compuestas como acompañamiento de obras de teatro y danza contemporánea que datan de 1987, pero mientras tanto **Vuille** ya había sacado su propio estreno como solista, ***Des Pas Rayés***, en 2004.

Como era de esperar con algunos de sus trabajos más recientes con L´Ensemble Rayé, ***Des Pas Rayés*** (como todas las grabaciones posteriores de **Vuille**, editado en Les Disques Rayés) presentó a **Vuille** con guitarra, bajo, ukelele, clarinete, cuatro,

Nucleus with Leon Thomas, *Live 1970*

Francisco Macías[*]

Cuando el vocalista norteamericano **Leon Thomas** y la banda de jazz rock británica **Nucleus** coincidieron en el Festival de Jazz de Montreux en junio de 1970, no era la primera vez que tocaban juntos. Unos días antes, **Thomas** había estado tocando dos semanas en el prestigioso Ronnie Scott's Club en Londres, y como, debido a las duras normas del sindicato de músicos, le era difícil traer a su banda habitual desde Estados Unidos, decidió contratar a **Nucleus** como banda de apoyo, asesorado por **Pete King**, manager de la formación británica y gestor del club. La experiencia fue satisfactoria, y aprovechando que coincidían de nuevo en el festival de Montreux, y que **Thomas** necesitaba de nuevo una banda para la ocasión, decidieron compartir escenario.

El 19 de junio de 1970, **Nucleus** hizo su show, y ganó el festival. Al día siguiente, **Ian Carr** (trompeta, fliscorno), **Karl Jenkins** (piano, oboé), **Jeff Clynne** (bajo y contrabajo), **John Marshall** (batería), **Chris Spedding** (guitarra) y **Brian Smith** (saxo tenor, soprano y flauta) volvieron a subir al escenario para acompañar a **Leon Thomas** en lo que fue una fantástica actuación.

Nucleus

Comenzaron con una versión de casi 20 minutos de duración de "The Creator Has a Master Plan", compuesta por **Thomas** y el saxofonista **Pharoah Sanders**, cuya versión original (de 32 minutos de duración), estaba incluida en el excelente disco de **Sanders** ***Karma*** (1969). La improvisación inicial, con la guitarra de **Spedding** y la batería de **Marshall** en primer plano nos va arrastrando

[*] Publicado originalmente en http://www.discospat.net/nucleus-with-leon-thomas-live-1970/.

que nos muestra la capacidad de la banda de crear una obra muy compacta, repleta de energía, y a la vez formada de multitud de elementos de músicas diferentes entre sí.

El siguiente corte es "Currywürst" (7'40), muy pegadizo, casi funky, repleto de vitalidad, y cuya versión original encontramos en ***All You Can Eat*** (2015). El saxo, la trompeta y la armónica dan vida a la melodía, y la armónica de nuevo y el tenor se encargan de los solos. Lo mejor, el final. Cuando parece que el tema se está acabando, comienza una pequeña y preciosa coda de violín que se va desarrollando suavemente hasta que el resto de la banda regresa con fuerzas renovadas para terminar con una vitalidad increíble.

Le sigue "Egiziaca" (8'20), otro de los grandes temas de **Santangelo** del álbum ***Bani Ahead*** (2011). Comienza con una potente guitarra, que enseguida da paso a la fantástica melodía principal, con los vientos ejecutándola. Después comienza una parte más calmada, donde **Ciro Riccardi** hace un solo de trompeta maravilloso, que va desarrollándose durante varios minutos, mientras poco a poco la guitarra, el bajo y la batería van adquiriendo fuerza hasta alcanzar una intensidad enorme, para luego regresar a la melodía original de vientos. El álbum continúa con "Mani In Faccia" (7'48), que es, sin duda, uno de los momentos más bestiales del directo. Si la versión original de esta pieza, incluida en ***All You Can Eat*** (2015) era buenísima, aquí se convierte en una verdadera maravilla. Tema inquieto, repleto de quiebros, una melodía de saxo de frases cortas, al más puro estilo de bandas como **Gutbucket** o **Led Bib**, y de una complejidad rítmica considerable. Los interludios y el solo de violín me encantan, y los ritmos sobre el que se apoya, son tremendos. La parte final está dominada por la guitarra de **Marcello Giannini**, creando un ambiente misterioso y tranquilo al principio, para poco a poco, sobre una base de aires crimsonianos, ir creciendo y hacer un fantástico solo, con un trabajo también de batería sobresaliente.

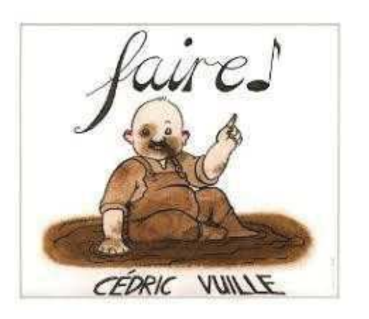
Casi para terminar, "Negative Creep" (4'57), tema de la banda **Nirvana** de **Kurt Cobain** convertida en una maravillosa pieza de jazz-metal, con un riff de guitarra brutal, una sección rítmica que actúa como una apisonadora, y los vientos y el violín interpretando la melodía vocal original. Incluso hay hueco para el free jazz, con una gran conversación entre el saxo, la trompeta y la batería. Y por último, un tema interpretado dos años antes también en Milán, "Caldobagno" (7'52), original del ábum *Hubris* (2009). Con ciertas influencias africanas, es una pieza preciosa que sirve como vehículo para el desarrollo de un impresionante solo de guitarra de **Marcello Giannini**, sobre una base cada vez más intensa, y un bonito solo de saxo tenor final.

Con ***Liver***, **Slivovitz** deja claro que es una de esas bandas que hay que ver y escuchar en directo. ¡Estaremos atentos! Ω

cucharas, theremin, melódica, ocarina, teclados, reclamos de aves, voz y percusión, acompañados por el guitarrista / teclista de los miembros de **Rayé Julien Baillod** y el baterista **Daniel Spahni** y otros -con **Huguenin** tocando la guitarra tenor en un solo tema-. El amor de **Vuille** por el ska y el reggae se demostró con canciones tan acertadas como "Skaroll", "Polkaggae" y "Skanimé", y en otros lugares su visión del mundo musical se reflejó en canciones como "Caramba" y "Klezmer Spaghetti".

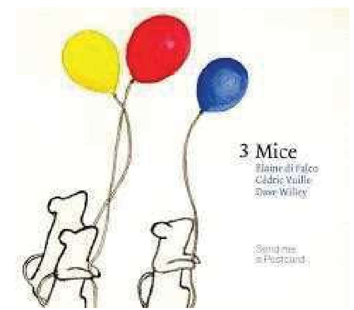

Hasta ahora, el rock estadounidense de la costa oeste de los 70 podría haber parecido a lo sumo una influencia periférica en **Vuille**, cuya postura Euro-RIO combinada con una sensibilidad a la *world music* no necesariamente evocan pensamientos sobre el ya mencionado **Hot Tuna** y otros. Tal vez su yuxtaposición de laberintos vibrantes, resonantes o ardientes guitarras eléctricas con encantadoras melodías de clarinete en múltiples pistas podría haber disimulado para algunos oyentes las raíces country de la música. En cualquier caso, la salida al segundo año de universidad en 2007, ***# 804 Center Street*** -como una especie de diario de viaje auditivo que recuerda su época como estudiante de intercambio en Oregon City, Oregón- se inspiró muy explícitamente en el blues, el folk y el country rock de California más que en cualquier cosa que **Vuille** hubiese grabado previamente, y hace posible escuchar su música con nuevos oídos. Sin embargo, los estilos característicos de **Vuille** de componer, organizar, tocar y grabar hicieron que el álbum fuera un viaje de nostalgia retro, como una sintonía concisa mezclada con atmósferas ambientales; los sonidos del viaje colmaron los interludios musicales; y sitar, theremin y E-bow se unieron a la guitarra, ukelele y banjo en combinaciones instrumentales recién imaginadas y extrañas.

En 2008, siguiendo la sugerencia del as del estudio de origen israelí **Udi Koomran**, **Vuille** asistió a un espectáculo en Ginebra a cargo de los progresivos de Colorado **Thinking Plague**, con la intención de conocer al bajista de **Thinking Plague** y líder de **Hamster Theatre**, **Dave Willey** y el vocalista de **Plague**, **Elaine di Falco**. **Koomran**, que ha mezclado varios de los álbumes de avant-progresivo más notables del siglo XXI, percibió una compatibilidad musical entre **Vuille**, **Willey** y **Di Falco**, y después de reunirse en Ginebra, los tres acordaron comenzar un proyecto de grabación a larga distancia a través del Internet. Cuando **Vuille** comenzó su colaboración con **Willey** y **di Falco**, también alistó a **Willey** para tocar un poco el acordeón en ***Faire***, su tercer CD

en solitario. Un conjunto de 15 miniaturas instrumentales con **Vuille** en multipistas con ukelele, guitarra, clarinete, cuatro, banjolele, bajo, ocarina, bantar, sitar, kalimba, teclados y percusión, el CD de 2010 fue una digna continuación del ***# 804 Center Street*** y –en ausencia del tema unificador de la costa oeste de ese álbum– le permitió a **Vuille** seguir a su musa donde sea que lo lleve. Nítida, clara y encantadora, ***Faire*** demostró que el talento de **Vuille** aún estaba en su apogeo, al igual que el CD **di Falco / Vuille / Willey**, ***Send Me a Postcard***, cuando llegó el año siguiente. **Di Falco**, **Vuille** y **Willey** habían adoptado el apodo de **3 Mice** (3 Ratones) para su proyecto realmente de colaboración y equitativo nacido en Ginebra en 2008, y ***Send Me a Postcard*** de 2011 presentó a los tres músicos (sin mencionar a **Koomran**, responsable de mezclar, masterización y "magia en la marcación de sonido") en su mejor versión como compositores expertos y multi-instrumentistas. Y en sus 12 breves melodías, la perspectiva musical internacional en lo tocante a las tradiciones caribeñas, latinas y celtas (entre otras), y la instrumentación diversa y chispeante, fue inconfundible la huella sónica de **Cédric Vuille**.

Dave Lynch
Traducción de **Chema Chacón**

ENTREVISTA CON CÉDRIC VUILLE PARA EL *ORCHESTRON* Nº 21

ORCHESTRON- Hola, **Cédric**; en primer lugar tengo que felicitarte por haber sido fiel durante estos años dedicados íntegramente al mundo de las músicas creativas. Me gustaría empezar esta serie de preguntas sobre tu actitud en torno al arte y a la vida. ¿Cómo te sientes al expresar tus emociones a través de la música?

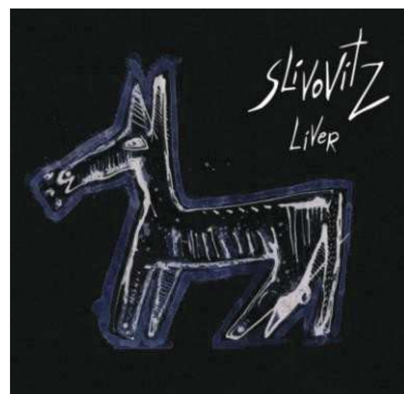
CÉDRIC VUILLE- ¡Es una gran sensación! Para mí expresar emociones a través de la música es más fácil que hablar. Siempre fui sensible a la música, primero como oyente, luego como músico. Me siento con el don de poder compartir eso con los demás.

ORCHESTRON- En una ocasión me dijiste, a propósito de **L´Ensemble Rayé**, que la mejor manera de escuchar tu música es hacerlo como si fuera un corto libro de historietas. Esta afirmación se aprecia cuando uno se adentra a escuchar las piezas que compones. Unas simples notas sirven para construir una estructura que da lugar a la composición de breves canciones en las que el ritmo y la melodía son una baza fundamental en el desarrollo de las piezas. ¿Qué papel juega la intuición en este ejercicio de composición de miniaturas sonoras en forma de canción?

CÉDRIC VUILLE- Siempre que tocamos música instrumental, las melodías tienen una parte básica en las composiciones. Alguien dijo sobre nuestra música que era como "cine para los oídos". El proceso de composición se basa más bien en tocar que en teorías musicales, conceptos o partituras escritas. Pero... cualquier

Slivovitz, *Liver* (Slivovitz/Soundfly/Moonjune Records 2018)

Francisco Macías[*]

Tras su excelente último disco de estudio, ***All You Can Eat*** (Moonjune, 2015), el septeto italiano **Slivovitz** regresa con un nuevo disco en directo, grabado el 27 de mayo de 2016 en Milán. La formación no ha cambiado:

-**Derek Di Perri**: armónica.
-**Marcello Giannini**: guitarras eléctricas y acústicas.
-**Salvatore Rainone**: batería.
-**Ciro Riccardi**: trompeta.
-**Pietro Santangelo**: saxo tenor.
-**Riccardo Villari**: violín eléctrico.
-**Vincenzo Lamagna**: bajo.

Este no es un directo en el que sólo se repasan algunos de los grandes temas de la banda, sino que, como es habitual en este tipo de formaciones de jazz rock, aprovecha para reinventar las piezas, alargarlas, y darles una nueva vida frente al público.

El álbum se abre con "Mai Per Comando" (5'32), tema original del primer álbum homónimo de **Slivovitz**, publicado en 2005. Se trata de una pieza cercana al funk, rítmica, que cuenta con un excelente trabajo de **Santangelo** al saxo tenor y en el que nos volvemos a encontrar con la armónica de **Derek Di Perri**, cuyo sonido es, sin duda, una de las principales señas distintivas de la formación italiana. Me encanta el final, en el que los vientos cabalgan sobre un riff de guitarra y una batería cercanas al metal.

Continuamos con "Cleopatra Through" (7'37), una de las mejores composiciones que **Pietro Santangelo** hizo para el álbum ***Bani Ahead*** (2011). Los vientos propios del jazz, la melodía de aires orientales, los fondos duros de guitarra, las partes improvisadas, los detalles de armónica… ¡Puro **Slivovitz**! Además, destaca el brutal solo de violín de **Riccardo Villari**. Un tema sobresaliente

[*] http://www.discospat.net/slivovitz-liver-slivovitz-soundfly-moonjune-records-2018/.

tema cambia por completo, y entramos en una maravillosa sección más jazzística, con el piano acústico interpretando una gran melodía que poco después es adoptada por el piano eléctrico. Los fondos son cada vez más intensos, y la pieza alcanza mayor profundidad. Después, regresa el ritmo inicial, y **Delville** vuelve a deleitarnos con un excelente solo, sobre una sección rítmica especialmente ingeniosa. ¡Alucinante!

Un ritmo elegante nos introduce en la composición más larga del disco, "The Self-Licking Ice Cream" (13'08). Aquí el sonido del Fender Rhodes es cristalino, recordándome porque es uno de mis instrumentos favoritos, y su solo es maravilloso, con la sección rítmica cada vez más activa. La segunda parte del tema es muy diferente, con **Michel Delville** dotando a la guitarra de ese sonido tan característico, y efectuando un gran solo en el que el acompañamiento de **Levin** al bajo es primordial, dando paso a una tranquila improvisación colectiva, con el piano eléctrico como protagonista, y al regreso del atractivo ritmo inicial. Un tema impresionante que da paso a "Plutocracy" (4'34), una pieza corta de aires "espaciales", con los teclados y las percusiones como protagonistas, que a su vez nos dirige hacía "Agent Orange" (9'45), con un magistral inicio de Chapman Stick de casi tres minutos de duración, con el resto de la banda arropando a **Tony Levin**, hasta que él mismo crea un precioso y misterioso riff, sobre el que el resto de instrumentos se va acoplando poco a poco. El cuarteto nos sumerge en un estado de ensoñación maravilloso, con líneas de guitarra y teclado, imaginativas figuras de **Levin** y una batería hipnótica pero enérgica a la vez. ¡Una obra maestra!

Y para terminar, "Emmetropia" (9'00), que nos ofrece una forma tranquila de salir del disco, con un riff central que nos puede recordar a **King Crimson** o incluso a **Soft Machine**, con preciosos momentos de Fender Rhodes. En definitiva, un disco maravilloso, que no hace más que reafirmar la consolidación de un sonido muy característico asociado al sello Moonjune. Ω

idea era bienvenida. ¡Normalmente llevamos energía positiva y un toque de humor! Música alegre sobre todo, pero también tenemos canciones melancólicas y tristes. Intentamos proponer a través de nuestros CDs un pequeño viaje emocional.

ORCHESTRON- Entre tus aficiones, la lectura ocupa una parte importante de tu tiempo. Desde tu juventud, eres un seguidor de la literatura de **Raymond Carver**, cuentista y poeta americano, exponente del movimiento literario "dirty realism / realismo sucio". En este sentido, el silencio de lo real en la obra de **Carver** nos lleva a reflexionar sobre el sentido, la comprensión y la interpretación de su obra. ¿Qué es lo que más te atrae de toda su obra?

CÉDRIC VUILLE- Descubrí a **Raymond Carver** en el año 2000. Me di cuenta de que **Carver** nació en Oregón, estado en el que pasé un año como estudiante de intercambio cuando tenía 17 años. Sorprendentemente, leer los cuentos de **Carver**, que no son muchos, me dio mucha energía. Siempre encontré algún tipo de esperanza dentro de los relatos. Empecé a leer cuentos con **Chéjov**. ¿Tal vez el primero en escribir historias cortas...?

ORCHESTRON- La obra de **Carver** forma parte de uno de los descubrimientos durante el tiempo que estuviste viviendo en la ciudad de Oregón. Aunque esa vivencia forma parte de tu juventud, has sabido darle el reconocimiento que merece su obra. El mejor ejemplo lo tenemos al escuchar tu trabajo ***# 804 Center Street***, un disco en cuyos titulos y música quisiste dejar constancia de la predilección que sientes por sus escritos. ¿Cuáles son las aportaciones más destacables de la literatura de **Carver** en el tiempo?

CÉDRIC VUILLE- Cuando vivía en la ciudad de Oregón estaba más interesado en tocar la guitarra, perseguir chicas, ir a fiestas que leer... El placer de leer vino más tarde con la edad. A través de **Carver** descubrí a **Murakami** (el traductor de **Carver** en japonés), **R. Brautigan**, **J. Harrison**, entre otros.

No me gustó la película ***Short Cuts*** [***Ciudad de Ángeles***, en Latinoamérica; ***Vidas Cruzadas***, en España, Nota del Traductor] de **Robert Altman** empleando varias historias de **Carver**. En realidad no entendí la película... ¿El lugar de **Carver** en el mundo de la literatura? Ni idea...

ORCHESTRON- Y ya que estamos hablando de tus gustos y aprendizaje, no puedo olvidarme de tu predilección por la música surgida en la Costa Oeste de los Estados Unidos en la década de los 70. Entre estas bandas sería interesante resaltar **Hot Tuna**, **It´s A Beautiful Day** o **Little Feat**, entre muchas otras. El disco ***Quah***, compuesto por **Jorma Kaukonen** te sedujo desde el primer momento que lo escuchaste. Pienso que más que el contenido de las letras, lo que realmente más apreciaste fue el estilo de tocar la guitarra de **Kaukonen**, denominado "finger picking", una forma de pulsar las cuerdas de la guitarra que consiste en coordinar simultaneamente los acordes con los dedos pulgar e índice. Una técnica que nos remite a la época de los grandes bluesmen como **Leadbelly**, **Blind Willie McTell** o **Mississippi John Hurt**. ¿Qué supuso para ti el poder experimentar esta forma de tocar los acordes en la guitarra?

CÉDRIC VUILLE- Realmente los discos de **Hot Tuna *Burgers*** y el ***Quah*** de **Jorma Kaukonen** fueron los que me enfocaron en la técnica de "fingerpicking". No sé mucho acerca de los bluesmen que mencionaste. Estaba bastante interesado en el ragtime, especialmente los rags tocados por **Reverend Gary Davis**. En resumen, consiste en tocar el acompañamiento con el pulgar y tocar las melodías con los otros dedos. Un poco como el piano con la mano izquierda y la mano derecha.

ORCHESTRON- A tu regreso a Europa, una vez establecido en Neuchâtel, decides formar tu propio grupo con **Jean-Vin(cent) Huguenin** y **Momo Rossel**. Al grupo decidís llamarle **Débile Menthol**. Practicabais una forma de hacer música encuadrable en un estilo surgido en Inglaterra con el nombre de Rock in Opposition, donde también se encontraban bandas como **Henry Cow**, **Univers Zero**, **Samla Mammas Manna**, **Stormy Six** o **Etron Fou Leloublanc**. Os convertisteis en la primera banda suiza que editó un disco para el sello Recommended Records, que puso en marcha **Chris Cutler** (baterista de **Henry Cow**) en 1978. Vuestra actitud en escena estaba influenciada por **Samla Mammas Nanna**, que con la edición del segundo disco, titulado ***Battre Campagne***, fue derivando hacia una postura punk, donde las voces tenían más protagonismo. ¿Cómo recuerdas aquellos años con **Débile Menthol**? ¿Os considerabais una banda provocadora?

CÉDRIC VUILLE- ¡Fui el último en unirme a la banda! **Débile Menthol** ya existía. No sabíamos nada sobre Rock-in-Opposition. **Christian Addor** (teclista de **Débile**) y yo decidimos ir al festival Musique de Traverse en Reims (Francia). Creo que fue en ¿1980?... Vimos a **Univers Zero**, **Art Zoyd**, **Aksak Maboul** y muchos otros.

Pensamos que nuestras canciones encajarían en ese tipo de música. ¡Al año siguiente fuimos invitados a tocar! Antes de eso, grabamos ***Émile au Jardin Patrologique*** y tuvimos un momento muy difícil para encontrar un sello discográfico. Finalmente, **Daniel Waldner** y **Veit Stauffer** decidieron crear la etiqueta RecRec (Zúrich). ***Émile*** fue el primer lanzamiento del sello.

Sí, probablemente fuéramos provocativos a través de nuestra música, ¡¡¡pero la banda se basaba en la amistad y la diversión!!! La mayoría de los miembros se conocieron en la escuela secundaria. **Débile** fue nuestro conservatorio de música. ¡4 ensayos por semana 12 meses al año + conciertos! ¡Sí!

ORCHESTRON- Una vez que decidisteis finalizar **Débile Menthol**, ponéis en marcha una nueva aventura que bautizaríais como **L´Ensemble Rayé**. El primer disco está compuesto a medias con **Jean-Vin Huguenin**. Mientras tú firmas las piezas de ***Même en Hiver***, **Huguenin** hace lo propio en ***Comme un poison dans l´eau***, aparte de contar con la colaboración de **Momo Rossel** (violín, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y acordeón). En trabajos posteriores también participarán **Shirley Anne Hoffman** (tuba, euphonium, acordeón y voz) y **Pierre Kaufmann** (clarinetes y saxos). Se trataba pues, de un grupo de trabajo colectivo en todos los ámbitos; desde la composición y organización de conciertos, hasta las grabaciones. El estudio de grabación se convirtió en el

El 29 de octubre de 2016, con ocho composiciones propias, y acompañado por el guitarrista **Michel Delville** (**The Wrong Object**, **Machine Mass**, etc…), el mítico bajista y stickista **Tony Levin** (**King Crimson**, **Stick Men**, etc…) y el baterista **Maxime Lenssens**, entra en los estudios Jezuz de Hoboken para, en una sola jornada, crear el Cd que ahora tenemos en nuestras manos. Aunque los temas son de este teclista, y el piano eléctrico, el mellotrón o el mini moog son los instrumentos que de alguna manera deberían dominar el disco, no penséis que es así, o que los otros tres músicos son meros acompañantes. Este tipo de sesiones del sello Moonjune, se caracterizan por su frescura, su espontaneidad, y sobre todo, por su carácter colectivo, en el que todos los miembros de la banda tienen espacio para hacer su aportación, no solamente mediante solos, sino ayudando a crear un sólido entramado musical en el que el "todo" es mucho más importante que las partes. Esto es algo fácil de comprobar nada más comenzar el disco. Unas notas de Fender Rhodes nos adentran en "Double Down" (7'37), repitiéndose de forma constante durante toda la pieza. El resto de instrumentos van haciendo su aparición, creando una atmósfera inquietante y destacando la preciosa línea de bajo de **Levin**. La guitarra de **Delville** va adquiriendo protagonismo poco a poco, y la batería cada vez se muestra más inquieta e imaginativa. El piano eléctrico y la guitarra se van cediendo paso en pequeños solos y fundiéndose con la sección rítmica, siendo sorprendente la sinergia que existe entre los cuatro músicos. Una entrada magistral, que da paso a "Equal Minds" (10'11), una pieza que se nos presenta como un medio tiempo, de aires "progresivos", con una sencilla pero bonita melodía de guitarra y teclado, con un cálido y precioso acompañamiento de **Levin** y **Lenssens**. El solo de mini moog y el fondo de mellotrón es, en parte, lo que hace que este tema sea el más cercano al rock progresivo clásico de todo el disco.
Me encanta la última parte, con **Michel Delville** soberbio a la guitarra, sobre un fondo oscuro y pesado, donde podemos encontrar ciertos aires crimsonianos. Continuamos con "Sizzurp" (10'46), que se nos muestra como un tema hipnótico, pegadizo, gracias a **Lenssens** y **Levin**, creando una maravillosa base para una nostálgica y bonita melodía de Moog. De repente la pieza se endurece, con un riff de piano eléctrico, que enseguida adopta el bajo, para que **Vantomme** pueda efectuar un corto pero fantástico solo, apoyado por una batería cada vez más enérgica y efectos de guitarra, hasta convertirse en una suerte de improvisación colectiva maravillosa. Una mención especial merece el tranquilo pero excelente solo de guitarra, con una fuerte distorsión, y un fantástico groove de fondo, con toda la banda implicada. El siguiente corte es "Playing Chess With Barney Rubble" (8'52), con una entrada casi funk, con el Chapman Stick de **Levin** como protagonista, haciendo fantásticas variaciones del ritmo inicial, al que pronto se le une el piano eléctrico, creando unas fantásticas líneas, y la guitarra. De pronto, el

Osvaldo Licini-"Angeli Ribelli"

Una gran obra, que aunque compuesta totalmente por **Fabio Sartori**, no podría existir, o por lo menos no de forma tan brillante, sin la presencia de **Marco Colonna** y **Cristiano Calcagnile**, y que nos vuelve a demostrar el impresionante estado del jazz contemporáneo en Italia, y el buen gusto del sello Rudi Records al elegir los proyectos que pública. Ω

Vantomme, ***Vegir*** (Moonjune, 2018)
Francisco Macías*

El sello Moonjune ha comenzado el año con fuerza. Hace unas semanas publicó ***Liver***, el directo de la banda italiana **Slivovitz**, y ahora edita el primer álbum del proyecto **Vantomme**, titulado ***Vegir***. **Dominique Vantomme** es un teclista, compositor y productor belga, que ha grabado y tocado en directo con varias bandas de su país y con su propio trío, **Root**.

* Crítica aparecida originalmente en http://www.discospat.net/vantomme-vegir-moonjune2018/.

instrumento fundamental para dar forma y estructurar vuestros trabajos. ¿Cómo ubicáis el estudio de grabación en el espacio-tiempo?

CÉDRIC VUILLE- Sí, **Jean-Vin** y yo decidimos crear **L'Ensemble Rayé**. Lanzamos nuestro primer LP en AYAA Records con sede en Reims. **Jean-Vin** compuso una cara y yo la otra.

Tocamos en concierto en 1996 con **Pierre Kaufmann**, **Shirley Hofmann** y **Momo Rossel**. No duró mucho... Luego, otros músicos se unieron a la banda (**Julien Baillod**, **Yann Altermath** y más).

Como multiinstrumentista, la grabación de estudio se volvió esencial. Tuvimos nuestro propio estudio (Studio des Usines) con **Momo** y **Jean-Vin**. Luego, con la aparición de los estudios caseros, todos tuvimos el nuestro.

ORCHESTRON- El mundo del teatro de marionetas o los espectáculos de danza son otras de tus debilidades. Sueles interpretar música en directo durante los encuentros de ambas disciplinas. Mientras que, en los espectáculos de marionetas, los diálogos suelen girar en torno al drama y la comedia, en la danza los bailarines dejan llevar sus cuerpos al compás de la música a través del movimiento. En ambos casos, la música que creas está muy vinculada con las emociones. ¿Qué papel desempeña la música en estos espectáculos donde prevalecen las luces y las sombras?

CÉDRIC VUILLE- En 1996, **Jean-Vin** nos invitó a trabajar para Le Théâtre de la Poudrière. Él ya había trabajado para ellos desde los 80. Desde entonces, trabajamos mucho para diferentes compañías. La música generalmente está en CD. Tocamos un tiempo en el escenario. Fue diferente cuando trabajamos para The Movers Dance Company. Tocamos en vivo y los bailarines adaptaban su coreografía a las composiciones. Es diferente al teatro. Generalmente las intervenciones musicales son muy cortas. Teníamos que dejar espacio para las palabras. No éramos demasiado habladores... ¡Trabajamos como coloristas!

ORCHESTRON- En el año 2002 creaste para **L´Ensemble Rayé** una orquesta autodidacta cuyo lema era realizar música en 24 ideas por segundo. El resultado de este espectáculo fue grabado en disco con el título de ***La Vouivre*** para el Teatro de la Poudrière. Una banda sonora creada para la ocasión en la que suenan aires de tango, jazz, música klezmer o valses... Pero es que, aparte de la banda sonora, el espectáculo nos mostraba un aspecto visual notable. ¿Puedes hablarme acerca de los parámetros por los que se procedía estructuralmente en esta orquesta autodidacta donde todo estaba pensado milimétricamente?

CÉDRIC VUILLE- Compusimos la música de ***La Vouivre*** para la exposición nacional suiza (Expo02). La mayor parte del trabajo se realizó con el director artístico, luego con los actores. Los actores adaptaron su obra a la música. ¡¡¡Una obra muy precisa otra vez!!!

ORCHESTRON- Otro disco del que me gustaría hablar es ***Les Contrepoints Cardinaux***, donde rendís homenaje a las músicas imaginativas y metafísicas de **Erik Satie**, **Robert Wyatt** o **The Penguin Cafe Orchestra**, y también a las músicas del mundo. Un disco coherente, muy vinculado con el

planeta Tierra y nuestra convivencia con los cuatro elementos vitales (agua, tierra, fuego y aire). Una música visual en forma de diario musical, con la metáfora del viaje como excusa. ¿Cómo ubicas la presencia humana en nuestro planeta cada vez más contaminado?

CÉDRIC VUILLE- Si ves ***Les Contrepoints Cardinaux*** de esta manera, está bien. No creo que fuéramos tan lejos... No hay mensajes ocultos. Por supuesto, las influencias están presentes. Como dijiste, hay guiños a **Satie**, **The Penguin Cafe Orchestra**, las músicas del mundo y otras. Los problemas del planeta son enormes y no tengo respuestas. Solo trato de comportarme ecológicamente en mi vida diaria.

Nunca tuvimos conceptos explícitos para transmitir a través de nuestra música. Por supuesto, somos sensibles a lo que le está sucediendo al mundo. ¡La música me permite escapar de la realidad! De todos modos somos principalmente [piezas] instrumentales...

ORCHESTRON- En tiempos recientes has sentido la necesidad de unirte a otros músicos vinculados al rock creativo y el avant-rock. Prueba de ello son los discos ***Faire!*** y ***Send Me a Postcard***. Este último forma parte del proyecto **3 Mice**, y estás acompañado del bajista **Dave Willey** (miembro de **Hamster Theatre** y **Thinking Plague**) y la vocalista **Elaine di Falco** (**Thinking Plague**). Entre los tres elaboráis una música que se complementa muy bien. **Willey** toca también el acordeón en una pieza de ***Faire!***, demostrando un enorme talento para componer melodías, mientras que **Udo Koomran**, desde los estudios Ginger´s (Tel Aviv) es el responsable de las mezclas y el proceso de masterización. En estas dos grabaciones realizadas a partir de archivos vía internet se aprecia la buena labor en el proceso de masterización final, en el que todo suena como si hubiese sido realizado en directo. ¿Puedes hablarme acerca del proceso de estructuración de estos dos trabajos?

CÉDRIC VUILLE- **Udi Koomran** me invitó a ver **Thinking Plague** en Ginebra. Conocí a **Elaine di Falco** y **Dave Willey** y decidimos continuar con el proyecto de **3 Mice**. Willey usó el ordenador para intercambiar pistas y enviarlas a **Udi** con el fin de mezclarlas y masterizarlas. ¡Nuevas reuniones, nueva música!

Faire es mi tercer álbum en solitario. Invité rápidamente a muchos amigos para tocar en él. Mezcla y masterización proporcionada por **Claude** y **Gérard Marcoeur**. ¡¡¡Hermoso encuentro!!!

Sin proceso, solo sentimientos. No soy tan inteligente; simplemente hipersensible.

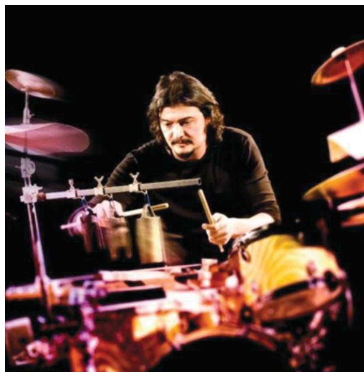
Realmente, ¡mis canciones no se basan en ningún razonamiento intelectual o concepto! Más bien vienen del corazón y las entrañas. ¡Espontaneidad en componer y tocar!

ORCHESTRON- Hace unas semanas tuviste ocasión de colaborar de nuevo con **Albert Marcoeur** en distintos espectáculos relacionados con el mundo de los títeres. Para **Marcoeur** no hay lugar para la improvisación en sus piezas, ya que él cuida hasta el más mínimo detalle. No obstante, su música es imprevisible, haciendo las labores de director de orquesta, compositor o multi-

misteriosa en "Bruto" (7'01), y escuchamos por primera vez en el disco el clarinete de **Colonna**, primero creando una bonita melodía rítmica y después protagonizando un solo maravilloso, repleto de fuerza y sentimiento, con el piano haciendo el papel de bajo por un lado e introduciendo elementos melódicos por otro, con la batería totalmente libre. Tras una segunda mitad fantástica, más cercana a la música de cámara, **Fabio Sartori** nos adentra en "Missili Lunari" (4'13), tocando el piano de forma muy rítmica, acompañado tan solo por la batería. Con el comienzo de "Angelo Di S.D." (6'16), el trío continúa con el mismo patrón rítmico hasta que regresan los ecos de la música de cámara, con un pasaje precioso de piano y clarinete que desemboca, con la entrada de la batería, en un pequeño estallido de locura controlada, donde el estilo clásico y grandioso del piano contrasta con la locura cercana al free jazz del clarinete y las percusiones.

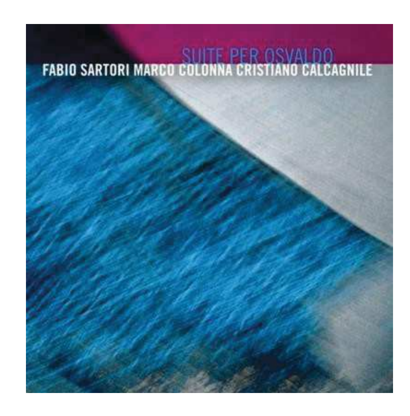
Marco Colonna

Cristiano Calcagnile

Con "Nanny" (6'25) llegan los momentos de mayor belleza y dramatismo del disco, gracias en gran parte al sonido del clarinete de **Marco Colonna**, que pasa del lamento inicial a un impresionante grito final, siempre bien acompañado por sus compañeros. Sin pausa, el clarinete se aventura en solitario en "Amalassunta II" (6'19), recorriendo un bello y tranquilo sendero, hasta que suavemente se le une el piano y la batería, dotando a la música de un cierto carácter impresionista y retorciendo la melodía hacia terrenos más escarpados, que nos llevan directamente a "Angeli Ribelli" (5'22), final de trayecto, y gran excusa para que el trío se venga arriba y se acerque de nuevo al free jazz con momentos de enorme intensidad.

Fabio Sartori, Marco Colonna, Cristiano Calcagnile: ***Suite Per Osvaldo*** (Rudi Records, 2017)
Francisco Macías[*]

Escuchar el segundo álbum de este trío italiano para el sello Rudi Records ha sido una maravillosa aventura repleta de sorpresas. El pianista **Fabio Sartori**, acompañado por el clarinetista **Marco Colonna** y el baterista **Cristiano Calcagnile**, ha compuesto una obra excepcional de 40 minutos de duración, donde el jazz, la música clásica contemporánea y la improvisación se fusionan para intentar mostrarnos musicalmente el mundo de imágenes del pintor abstracto italiano **Osvaldo Licini**. El lirismo, el dramatismo, el colorido y la fuerza de estas pinturas se traducen en una obra musical sobresaliente, compacta, sin un solo momento que no tenga sentido, grabada en directo el 18 de noviembre de 2016 en el "Laboratori Di Pianoforte" de **Marc Maggio**, en Roma.

Fabio Sartori

Dividida en siete partes, cada una con el nombre de una pintura de **Licini**, ***Suite Per Osvaldo*** se abre con una preciosa introducción de piano, "Amalassunta" (4'10), en la que **Sartori** nos muestra su lado más "romántico". La entrada de las percusiones de **Calcagnile** nos muestra enseguida la intensidad y libertad que su batería va a proporcionar al disco, y el efecto contagioso que tiene en el piano. Tras esta subida de energía, y sin pausa, el piano adopta una cadencia más relajada y

[*] Crítica aparecida originalmente en http://www.discospat.net/fabio-sartori-marco-colonna-cristiano-calcagnile-suite-per-osvaldo-rudi-records2017/.

instrumentista. ¿Cómo te sientes cuando colaboras con él?

CÉDRIC VUILLE- Fuimos invitados por el Théâtre de la Poudrière para crear proyectos cortos. El trabajo de **Albert** y el mío se mostraron la misma tarde. Hizo una lectura sobre trenes con música compuesta por **Julien Baillod** (**L'Ensemble Rayé** y la banda de **Albert Marcoeur**). Por mi parte, mostré un *clip* de 4 minutos. Nunca trabajé con **Albert**, pero pasamos un buen rato juntos en su casa o en la mía.

Al igual que en la música de **Albert**, no hay lugar para la improvisación en nosotros. Precisión. Venimos del Estado de los relojeros...

ORCHESTRON- ¿Qué es para ti la improvisación? ¿Quizás un tipo de composición?

CÉDRIC VUILLE- Simplemente improviso conmigo mismo para encontrar ideas. La improvisación con los demás no es lo mío...

ORCHESTRON- Es curioso comprobar en el transcurso del tiempo cómo se ha ido configurando la escena de las músicas innovadoras en la región de Neuchâtel. Desde luego, de esta fantástica región han salido bandas como **Débile Menthol**, **L´Ensemble Rayé**, **Manoeuvres d´Automne**, **Nimal**, **Larsen Rupin**, **Peeni Waalli**, entre muchas otras. ¿Cómo ves la escena actual de bandas emergentes en la región de Neuchâtel? ¿Tenéis algún tipo de protocolo aparte de los encuentros ocasionales?

CÉDRIC VUILLE- Neuchâtel es una pequeña ciudad de 42.000 personas. Las noticias se difunden rápidamente. Todos nos conocemos y estamos atentos a lo que todos hacen. **Christian Addor** (**Débile Menthol**) organizó muchos conciertos. El público se acostumbró a ese tipo de música. Los músicos más jóvenes se vieron influenciados por lo que escucharon en un concierto o escucharon los CDs de sus padres.

ORCHESTRON- En el disco ***Un Royaume, une espèce de vide*** colaboras de nuevo con **Jean-Vin Huguenin** componiendo e interpretando la música original en este trabajo relacionado con el teatro y la danza. La obra, que consta de un nutrido número de actores amateurs de varias nacionalidades, se convierte en un ejercicio conmovedor en el que habéis dado rienda suelta a la imaginación de dejarse llevar por los diálogos y sus consecuencias. ¿Cómo os planteasteis el trabajo de composición musical?

CÉDRIC VUILLE- Mismo proceso de nuevo. Mucho hablar con el director artístico, luego coloreamos la pieza.

ORCHESTRON- ¿Sigues en contacto con **Jean-Vin Huguenin** o **Momo Rossel**?

CÉDRIC VUILLE- ¡Sí! Los veo en la ciudad pero no muy a menudo. También estamos ocupados con

nuestras familias. La mayoría de nosotros todavía vivimos cerca de Neuchâtel.

ORCHESTRON- Una de las últimas producciones editada por Les Disques Rayés es la de **Steady Engine- *Rock U Steady***. El contenido del disco gira alrededor del rock steady, un género de reggae surgido entre 1966-1968, con una destacada presencia del bajo y la batería sobre los instrumentos de viento. Es curioso comprobar que en este proyecto te acompañan amigos y miembros de tu familia. ¿Cómo surgió el proyecto de reunir estas piezas clásicas del rock steady en un trabajo colectivo?

CÉDRIC VUILLE- Yo estaba próximo a una banda de reggae con sede en Neuchâtel llamada **The Madlighters**. Después de tantas canciones instrumentales, decidí trabajar con un cantante. Le pregunté a **Phil Santschi**, el cantante de **Madlighters**, acerca de hacer algunas versiones de rock steady. Le gustó la idea y nosotros continuamos con este proyecto. La mayoría de los músicos son de la zona. Les pedí a mis hijos que tocaran en este CD. Ellos ya habían tocado en mis álbumes solistas. **Johannes** hizo un par de coros y **Léo** tocó la trompeta en una canción. ¡Por supuesto, soy un fan del rock steady!

ORCHESTRON- El *staff* de músicos invitados es notable. Entre todos ellos, me gustaría resaltar las colaboraciones de **Dennis "Dubmaster" Bovell** y **Bobby "Mr Soulman" Johnson**, dos grandes músicos del reggae y del soul que decidieron colaborar en el proyecto. ¿Qué me puedes decir de estas dos personalidades de la música?

CÉDRIC VUILLE- Conozco a **Bobby Johnson** desde hace más de 40 años. Vivimos en el mismo pueblo y, cuando le pedí que formara parte del proyecto, ¡se mostró entusiasmado! Conocí a **Dennis Bovell** a través de **Daniel Spahni** (**Larsen Rupin**, **Dub Dancer de Spahni**, baterista de **Linton Kwesi Johnson**). **Daniel** toca la batería de **L'Ensemble Rayé** desde 1991 (en estudio). Siempre tuve una buena sensación con él, a pesar de que nunca usamos ningún tambor en el escenario; excepto Claude Marcoeur quien se unió a la banda para un par de conciertos. Conocí a **Dennis** mientras mezclaba un álbum de **Dub Dancer** con **Daniel**. Nos llevamos bien y lo vi varias veces desde entonces. También fue el productor del album ***Cut*** de **The Slits**.

ORCHESTRON- Otro de los grandes apasionados de la música reggae en Suiza es **Victor de Bros** a través de proyectos como **Peeni Waalli** o **Sha** (Mensch Records). Este multiinstrumentista tiene acogido en su estudio de grabación a grandes

segundos con una fuerza enorme, hasta desembocar en "Rain-Soaked Summer" (5'21), en el que los soundscapes de guitarra sustituyen al piano que **Mike** utilizaba para acompañar a la voz en "Spread-Eagle". Me encanta el solo de guitarra de **Jesse**, y el acompañamiento de la sección rítmica. El magnífico bajo del la rítmica "Sun-Warmed Soil" (1'40), el precioso saxo de "Story" (3'04), el estallido RIO de "Wordless, Wordless" (1'11), o la sobriedad de "Bathing Belles and Philosophers" (1'17) recrean de forma diferente el primer ciclo y nos hace introducirnos de forma aún más profunda en el álbum. El segundo ciclo termina con una coda recitada, "Late Autumn" (1'15), con misteriosos efectos sonoros y la guitarra de **Matthew North**.

La preciosa melodía inicial regresa con el comienzo del tercer ciclo, ahora con más ritmo, en "My Barricades" (3'38), que añade un buen solo de guitarra de **Jesse**, hasta llegar a "Salvation" (2'26), potente, intensa, llena de energía, con unos detalles de saxo preciosos. Los momentos lúgubres regresan con "Winter" (2'20), que nos lleva a "Aeons Old" (2'13), con un fantástico diálogo guitarra-saxo, sobre una base rítmica potente y que da paso a "Exile" (2'58), en la que el "drama" vocal está acompañado por un juego de guitarras maravilloso. Con "Quarry Workers and Instrumentalists" (3'09) regresan las influencias rockeras, con un pegadizo riff de saxo y un buen solo de guitarra de **Matthew North**. De una forma mucho más pausada que en los anteriores ciclos, regresa el ambiente "enfermizo" propio de la música RIO, con la preciosa "Reckless, Reckless" (3'46), que nos lleva hasta el final con "Yearning Bird" (4'15), combinándose el piano de **Mike**, la voz de **Kate** y el precioso saxo de **Roz Harding**. Tras la finalización del tercer ciclo, escuchamos a **Kate** silbando el clásico de **Irving Berlin**, "Let's face The Music", y el disco llega a su final.

Mike y **Kate Westbrook** no sólo han demostrado con este disco que la edad no es impedimento para hacer buena música, sino que tampoco lo es para seguir teniendo inquietudes y querer hacer cada vez las cosas mejor. ***Granite*** se alza como uno de los grandes discos de jazz británico de los últimos años, y lo hace de la mano de una banda intergeneracional que no entiende de estilos, sólo de música magistral. Ω

Molins y **Matthew North** a las guitarras eléctricas, **Billie Bottle** al bajo y **Coach York** a la batería.

La estructura del disco es realmente curiosa. **Kate**, en forma de soliloquio, ha creado un álbum conceptual dividido en tres ciclos que sin ser iguales, van repitiendo tanto letras como estructuras musicales de una forma que me encanta. En sus textos, repletos de metáforas, expresa su amor por Dartmoor, su relación con este paraje cerca de su casa, y la dicotomía entre la presencia permanente del paisaje y la interacción temporal del hombre, sobre todo en las grandes canteras de granito que hay en el parque nacional. La música, basada en su voz y el piano de **Mike**, se extiende hacia terrenos como el jazz o el rock, encontrando incluso detalles cercanos al Rock in Opposition.

El disco, y el primer ciclo, se abre con "Tracks Of Desire" (4'36). Piano de base, un bajo que nos devuelve al inicio de la década de los 70 y al jazz británico de la época y la maravillosa y cada vez más grave voz de **Kate**, cantando una melodía preciosa que escucharemos en varias ocasiones a lo largo del disco. Los paisajes creados por las guitarras y el magnífico solo de saxo no hacen más que mejorar el tema. Le sigue "Year's Rotation" (1'55), una pieza repetitiva, basada en un riff potente de guitarra y saxo, con **Kate** cantando solo un par de frases de forma magistral**.** "Spread-Eagled" (4'12) comienza de forma inmejorable, muy dramática, para ofrecernos luego una parte instrumental maravillosa, con una sección rítmica al más puro estilo del jazz británico, y un bonito solo de saxo bien acompañado por las guitarras, hasta que la voz y el piano vuelven a quedarse solos, dando paso a "Glacial Food" (1'00), un tema corto muy rítmico que presenta una melodía vocal que también volveremos a escuchar, y a "Helpless, Helpless" (1'43), con un ritmo impresionante de bajo y batería, y un saxo que nos recuerda a **Lindsay Cooper**, **Henry Cow**, etc. El drama regresa con "Curlew Cry" (7'01), en la que vuelven a combinarse de forma excepcional las partes lentas de voz y piano, con los momentos instrumentales protagonizados por el resto de la banda. El primer ciclo finaliza con "Architects and Pornographers" (4'48), una pieza rítmica cuya melodía nos traslada al principio del disco, y en la que destacan el solo de bajo de **Billie Bottle** y el de guitarra de **Jesse Molins**.

Comienza el segundo ciclo, y todo empieza a resultarnos familiar. En "Sun and Moon" (2'24) escuchamos la melodía inicial, sólo con voz y piano. En "Raw and Creation" (3'12) encontramos el mismo espíritu que en "Year's Rotation", pero mejorado, en un tema intenso, con momentos de locura "free", que crece por

artistas del reggae y del soul. Una afinidad, por lo que estoy comprobando, muy frecuente en un país con una rica diversidad cultural. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que los grandes nombres de la escena musical del reggae, soul o blues hayan ido a vivir a Suiza a lo largo de los años? Dejando fuera, por supuesto, la fuga de divisas.

CÉDRIC VUILLE- **Victor** vivía en Neuchâtel antes de mudarse a la parte alemana del país. Grabé muchas pistas para él; principalmente ukelele. Conocí a un par de músicos muy conocidos, como **Rico Rodríguez** o **Linton Kwesi Johnson**. Sé que algunas estrellas viven en Suiza. Creo que es porque es un país muy tranquilo... ¡Tal vez demasiado tranquilo! Sé que también son sensibles a la naturaleza: lagos y montañas.

ORCHESTRON- A través de esta entrevista, me doy cuenta de que sigues siendo una persona muy activa. En relación con la música, ¿me podrías adelantar algo de tus próximos planes a corto plazo?

CÉDRIC VUILLE- Ni idea... Nada muy lejos. ¿Tal vez algo de música para el teatro? ¿Tal vez un tributo a **Lee Perry**? Ya veremos...

ORCHESTRON- Llegados a este punto de la entrevista, me gustaría que me hablases de la influencia de **Lars Hollmer** en las piezas que compones. ¿Qué supuso para ti descubrir su música?

CÉDRIC VUILLE- ¡Siempre fui sensible a las canciones de **Lasse** y su energía positiva! Su música está en perfecta adecuación con su personalidad.

En 2000, estaba gravemente enfermo. **Lasse** me escribió una carta muy agradable, invitándome a recuperarme en Uppsala. Nunca sucedió porque estábamos teniendo muchos *shows* con **Movers Dance Company**. Tomé la primera copa con él mientras estaba de gira con **Débile Menthol**. Vino a ver nuestro doble concierto con **Skeleton Crew**. (Estaba de gira con **Von Samla** y tenía un día libre). ¡Estaba tan feliz de ver a músicos más jóvenes siguiendo la huella del Rock-In-Opposition! "La segunda generación", dijo. Más tarde, también llegó a casa para cenar con **Fem Söker** en Skatt y nos lo pasamos muy bien. La primera vez que lo invitamos a tocar en nuestra ciudad fue con **Von Samla**. Volvió más tarde con **The Looping Home Orchestra**, **Fem Söker En Skatt** o bajo su nombre. Era un caballero con un fuerte sentido de familia. ¡¡¡Me gusta eso!!!

ORCHESTRON- ¿Tienes planeado hacerle algún tipo de homenaje en alguna futura edición de tu sello Les Disques Rayés?

CÉDRIC VUILLE- ¡Comencé un tributo a **Lee Perry**, uno de mis músicos favoritos! Ya grabamos un par de canciones con **Dennis Bovell** y **Conkarah**.

Un tributo a **Lars Hollmer** me parece difícil. La influencia de **Lasse** ya está presente en nuestra música y ¡me pondría demasiado triste! ¡**Lasse** siempre estará en mi oído!

Traducción de **Chema Chacón** Ω

EL MUNDO ORQUESTAL DE TONY BANKS: DE *SEVEN* A *FIVE*

FEDERICO LUIS CLAUSS KLAMP

*Para elaborar este artículo-publicación me he basado en el libreto que acompaña a los tres discos orquestales de **Tony Banks** y en una entrevista realizada a **Tony Banks** en 2018 por **Christian Gerhardts** (Genesis fanclub). Espero haber acertado...*

Tony Banks, exteclista del grupo de rock progresivo **Genesis**, ha presentado recientemente su nueva producción. Se trata de un álbum orquestal, ***Five***, que está recibiendo muy buenas críticas en el ámbito de la música clásica.

Tony es miembro fundador del grupo, teclista y compositor desde sus inicios, en la época de **Peter Gabriel** y cuando este sale del grupo y **Phil Collins** toma las riendas vocales. La formación original incluía a **Peter Gabriel**, **Phil Collins**, **Tony Banks**, **Mike Rutherford** y **Steve Hackett**. En el año 1997 **Genesis** editan un disco con las voces de **Ray Wilson**, ***Calling All Stations***.

Son numerosos y muy variados los discos de **Genesis**, pero él menciona a ***Selling England by the Pound*** y ***The Lamb Lies down on Broadway***.

En 1975 **Peter Gabriel** deja el grupo, **Hackett** en el 77, ambos con fructíferas carreras solistas. En este momento **Phil Collins** asume las voces y el liderato del grupo, no renunciando a tocar la batería.

Pero continuemos con **Tony Banks**, que anteriormente ha compuesto discos en solitario como ***The Fugitive*** (1983), ***Bankstatement*** (1989), ***Still*** (1999) y ***Strictly Inc.*** (1995). Ha compuesto además bandas sonoras como ***The Shout***, ***The Wicked Lady*** o ***Quicksilver***, recogidas en ***Soundtracks*** (1986).

Desde 2004 tras la disolución de **Genesis** ha lanzado varios discos orquestales:

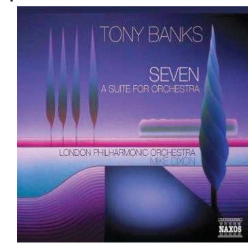
Seven, a suite for Orchestra (**London Philarmonic Orchestra**), en 2004.

Six Pieces for Orchestra (2012)

Five (2018)

SEVEN, A SUITE FOR ORCHESTRA: 2004

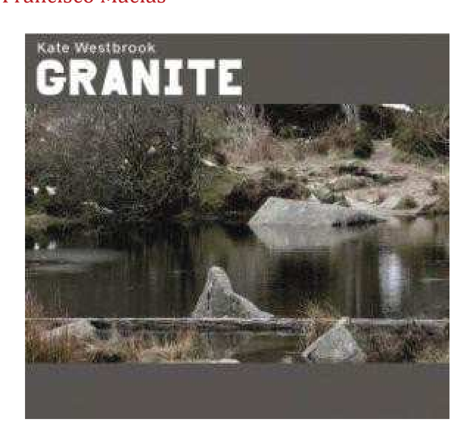
"La idea de grabar música para una orquesta había estado en mi mente desde que compuse la banda sonora de la película ***The Wicked Lady***".

"El piano fue dando pie a la

RESEÑAS DE DISCOS

Kate Westbrook, ***Granite*** (Westbrook Records, 2018)
Francisco Macías[53]

Cuando en 2016 **Mike Westbrook** publicó su álbum ***A Bigger Show***, acompañado por su nueva banda, **Uncommon Orchestra**, me quedé francamente sorprendido. No sólo por la calidad de sus composiciones, que es una clara seña de identidad de este pionero del jazz británico, sino también por la fuerza de su interpretación y sus influencias propias del rock y otros géneros, integradas en un concepto que trascendía el concepto de "música Jazz". Hay que tener en cuenta que muchos músicos de su misma generación se han vuelto cada vez más "clásicos" y conservadores al ir envejeciendo, pero en el caso de **Mike**, que ahora tiene 82 años, y su esposa **Kate**, con 78, esto no ha pasado. Y esta es la razón por la que esta maravillosa pareja, a los que he tenido la suerte de conocer personalmente y escuchar en directo en dos ocasiones, me ha vuelto a sorprender gratamente.

Granite es el último disco de **Kate Westbrook**, y es realmente fantástico. Como es habitual, ella se ha encargado de todos los textos, y la música corre a cargo de **Mike**, aunque en general, ha habido una estrecha colaboración entre los dos en la concepción del álbum. La obra ha sido un encargo de un fan alemán de la música de los **Westbrook**, **Frank Eichler**, y se centra en Dartmoor, el mítico paraje situado en Devon, donde se desarrollaba ***El Sabueso de los Baskerville*** de **Sir Arthur Conan Doyle**, que en realidad es una meseta de granito (de ahí el nombre del álbum), reconocida como parque nacional. Para su grabación, **Kate** ha escogido varios músicos de la **Uncommon Orchestra** y ha formado la **Granite Band**, con ella misma a la voz, **Mike** al piano, **Roz Harding** a los saxos, **Jesse**

[53] http://www.discospat.net/kate-westbrook-granite-westbrook-records2018/.

parte fue porque en Hamburgo el baterista era **Tyshawn Sorey**, y sin duda le imprimió más fuerza a la música. De todas formas, me encantó la interpretación de las “Bagatelles” por parte de este cuarteto, que se mueve entre el jazz y la música contemporánea. Y para terminar a lo grande nuestra estancia en el festival, el trío de **John Medesky**, con dos músicos brutales a su lado, el guitarrista **David Fiuczynsky** (**Screaming Headless Torso, Hasidic New Wave**, etc.) y el baterista **Calvin Weston**, miembro original de **Asmodeus**. Los diez primeros minutos de su concierto fue quizás lo que más me gustó de todo lo que escuché en el ciclo. Espíritu setentero, con mucho órgano Hammond, unos ritmos de percusión y batería alucinantes y una guitarra sobresaliente, tanto en las partes rítmicas como en las solistas. El resto de la actuación, por el estilo, con momentos realmente funkies, y otros más cercanos a la música de vanguardia.

Resumiendo, tres noches maravillosas, de un nivel musical altísimo, y compartidas además con buenos amigos. ¿Qué más se puede pedir?

Con Simulacrum

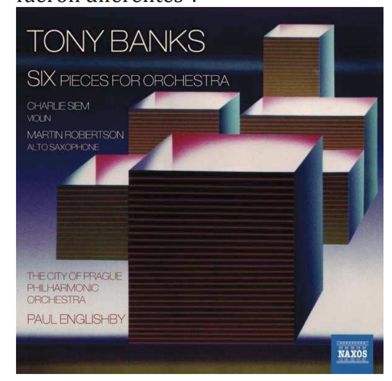
orquesta, pero necesitaba la ayuda de alguien que fuera capaz de pasar del piano a la orquesta y éste fue **Simon Hale**. No quería cambiar ni melodías ni acordes, pero necesitaba flexibilidad en instrumentación y en los arreglos”.

“Si quería conseguir algo debía modificar algo en mi modo de trabajar; componer para **Genesis** no era lo mismo que hacerlo para una orquesta. Grabé 4 piezas y las escuché, pero me di cuenta de que debía comenzar de nuevo. Busqué ayuda en **Nick Davis**, productor de los últimos **Genesis** y de mis discos en solitario. Con su aportación el proyecto mejoró ostensiblemente”.

“De las 7 canciones que forman ***Seven***, 5 fueron escritas específicamente para el álbum mientras que las otras dos son ideas del pasado. “The Getaway” fue escrita hace mucho tiempo para una película que nunca llegó a estrenarse. La otra pieza, “Neap Tide”, la grabé para *Strictly Inc.*. La *suite* empieza con “Spring Tide” donde el piano es el instrumento esencial. Le sigue “Black Down”, que toma su nombre de una colina de los alrededores como el “Solsbury Hill” de **Peter Gabriel** (***Car***). Luego todo fue más deprisa. “Run” fue lo último que escribí, ya que quería algo con más ritmo, rápido e intimista. Después llegó “Earth Light” y terminé el disco con “The Spirit of Gravity”, un cóctel de varias ideas musicales”.

SIX PIECES FOR AN ORCHESTRA

“Cuando finalizó la última gira con **Genesis** en 2007 me preguntaron qué íbamos a hacer cada uno de nosotros en nuestra carrera en solitario. Me lancé a dar una respuesta, y dije que otro proyecto ORQUESTAL. Tenía escrita muy poca música pero cuando me puse a ello las ideas comenzaron a llegar muy rápido. **Nick Davis** volvió para echarme una mano, pero el resto de los colaboradores fueron diferentes”.

“Esta vez no me basé en el piano, ya que toda la música fue escrita para una orquesta. Quería introducir otros instrumentos como el saxofón y el violín, para que llevaran la iniciativa en uno o dos movimientos. El conductor de la orquesta fue **Paul Englishby**”.

“Grabar en Praga (Checoslovaquia) nos dio más tiempo para ensayar con la orquesta y oír la música antes de grabarla. Es un grupo con grandes instrumentistas y verdadero entusiasmo”.

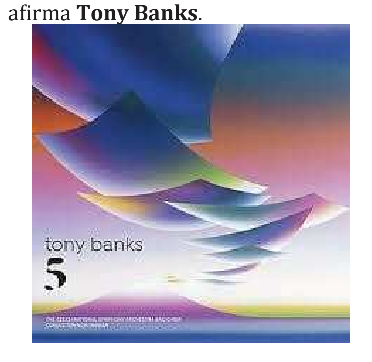
“**Martin Robertson**, el saxofonista, ha trabajado en muchos proyectos como bandas sonoras. **Charlie Siem**, en cambio, es un

reputado violinista. Verlo interpretando a **Paganini** me convenció de que tenía que estar en el álbum".

"Los títulos de los movimientos que figuran en el disco son "Seductress", "Journey", "Hero", "Quest", "Decision" y "Goal".

FIVE

"El resultado final suena como si todos estuvieran tocando al mismo tiempo en una misma habitación", afirma **Tony Banks**.

"Un aspecto que me gusta cuando trabajo con una orquesta es que todo se graba en el momento, no como sucede en el mundo del rock, que se graba por separado. ***Five*** es la tercera *suite* en la que trabajo con una orquesta".

"En esta ocasión pasé más tiempo con mis demos, ordenando las orquestaciones. Ellas fueron la plantilla sobre la que trabajamos".

"Antes de ir a Praga realizamos varias sesiones en Londres donde participaron: **John Barclay** (trompeta), **Martin Robertson** (saxofón soprano y duduk, que ya había participado en ***Six***); **Frank Ricotti** (percusión) y **Shaila Keya** (arpa). Durante varios días trabajamos con instrumentos de cuerda y un día más con vientos además de los coros".

Con motivo de la edición de este álbum, **Tony** ha comentado que no está cerrado a una vuelta del grupo **Genesis**, aunque sólo sea para algún concierto, en formato trío, para conmemorar el lanzamiento hace 50 años de su single "The Silent Sun", lo cual dependerá de cómo acabe **Phil Collins** su actual gira 2017-18.

Si hablamos de las canciones, "Prelude to a Million Years" está extraída de un artista gráfico americano, **Lynd Ward**; hay un tema que parece estar asociado a los primeros tiempos de **Genesis**. El piano de **Tony Banks** ha estado presente en la composición de muchos de sus temas, pero luego fue sustituido por otros instrumentos.

En este disco **Tony** ha trabajado con Nick Ingman, que ha transcrito las partes de **Tony** a la orquesta de la que es director. También trabajó en la percusión, además ha añadido coros a su música, lo cual es una novedad.

ligeramente diferente, pero su actuación no pudo ser mejor. 35 minutos de repertorio "Bagatelles", interpretado con una mala leche, una precisión y un virtuosismo apabullantes. Un espectáculo difícil de describir que nos dejó a todos en estado de *shock*.

Simulacrum

La segunda noche estaba ocupada totalmente por la actuación de **Simulacrum**, un proyecto de una fuerza enorme, con **John Medesky** al órgano, **Matt Hollenberg** a la guitarra y **Kenny Grohowsky** a la batería. Si no me equivoco, era la tercera vez que los veíamos, y es sin duda, una de las bandas del Universo **Zorn** que más nos gustan en la actualidad. Tres salvajes que recogen el testigo de bandas como **Painkiller** o **Moonchild**, y que mezclan riffs duros propios del Metal y el Hardcore con pasajes de una complejidad rítmica y melódica enormes, con aires vanguardistas y a la vez tremendamente primitivos, interpretados con destreza y mucha energía. 60 minutos maravillosos, que nos supieron a poco.

Prueba de sonido de Kris Davis Quartet

Medesky Trio

La última noche comenzó con la actuación del cuarteto de la pianista **Kris Davis**, acompañada por la guitarrista **Mary Halvorson**, el gran contrabajista **Drew Gress** y **Kenny Wollensen** a la batería. Su excelente concierto fue parecido al que dieron en Hamburgo el año pasado, aunque quizás menos intenso. Creo que en

Prueba de sonido de Asmodeus

Prueba de sonido de Nova Quartet

La primera velada comenzó con **Nova Quartet**, una de las formaciones zornianas más activas desde su creación en 2011, integrada por **Kenny Wollensen** (vibráfono), **Trevor Dunn** (contrabajo), **Joey Baron** (batería) y **John Medesky** (piano). Aunque su actuación me resultó algo menos intensa que las que escuchamos el año pasado en Hamburgo y Hertogenbosch, fueron 30 minutos magníficos, en los que se mezclaron fuerza, sensibilidad, elegancia…, y en los que hubo momentos muy melódicos así como otros más vanguardistas, propios del espíritu del ciclo de composiciones denominadas "Bagatelles". Después les tocó el turno a **Asmodeus**, uno de los tríos más brutales que pueden escucharse en la actualidad. **Marc Ribot** a la guitarra, **Trevor Dunn** al bajo eléctrico y el gran **Kenny Grohowski** a la batería. La primera vez que escuchamos en directo este proyecto fue en el festival de jazz de Willisau, en septiembre de 2016, con el brutal **Tyshawn Sorey** a la batería, y posteriormente, con la misma formación, los vimos una segunda vez en Hamburgo en marzo de 2017. En esta ocasión, el trío era

Preguntándole a **Tony** si ***Five*** tiene que ver con 5 actuaciones en directo, él afirma que es partidario de que otros interpreten sus composiciones.

Además de ***Five***, **Tony** ha escrito algunas canciones para un tenor clásico, John Potter, que figuran en el álbum ***Amores Pasados*** (2015).

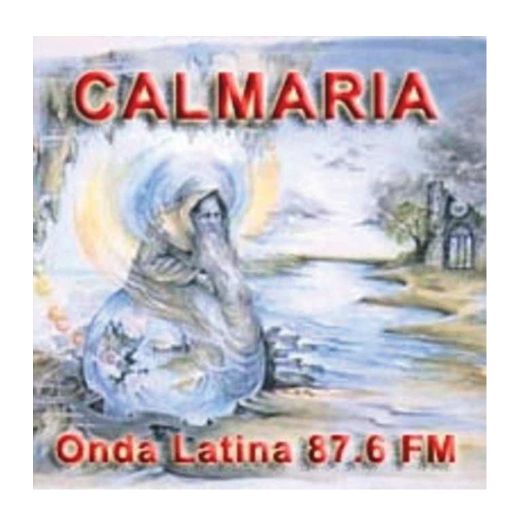

Ya que muchos de sus excompañeros han lanzado libros más o menos autobiográficos, él está orgulloso de ***Chapter & Verse*** (***El Libro de las Revelaciones***). Y afirma de forma tajante: "Continuaré escribiendo música; soy un MÚSICO y quiero ser conocido por MI MÚSICA y no por escribir libros" (*sabias palabras*).

Y si le preguntas por ¿qué música deberían escuchar las personas?

"Me gustaría que la gente oyera música con más de 4 acordes; es decir regresar a los tiempos de los **Beatles** o de los **Beach Boys**.

Creo que **Tony Banks**, teclista y compositor en **Genesis**, ha sabido mantenerse una vez que el grupo ha desaparecido. Y ha vuelto a la música sinfónica, orquestal, y esto es muy buen síntoma. Ω

RITA COOLIDGE: SALVADA EN LOS BRAZOS DEL TIEMPO

FEDERICO LUIS CLAUSS KLAMP

"He escrito tantas canciones asumiendo el papel de una actriz,
pero esta vez escribí de mi experiencia"

Rita Coolidge

Hay una generación de músicos que tuvieron éxito en los años 70 que nunca se han ido del todo y que vuelven tras largos años de ausencia. Está claro que tienen todavía mucho que aportar a la música en general.

UN POCO DE HISTORIA

Rita Coolidge nació el 1 de mayo de 1944 en Cherokee (Nashville). Alcanzó gran fama no sólo por su carrera en solitario, sino también por sus colaboraciones como vocalista de estudio en grabaciones de prestigiosos artistas. Tiene ancestros escoceses y nativos americanos-cherokee.

Hija de un ministro baptista y de una india cherokee, su primer encargo musical conocido fue la grabación de *jingles* publicitarios para una emisora de radio de Memphis, junto a su hermana Priscilla.

Ha grabado numerosos discos de estudio relacionados con el country, el pop, el rock e incluso con el jazz.

John Zorn Special Edition-Jazz Em Agosto, 2018. Lisboa

FRANCISCO MACÍAS[*]

Fotos: Carla Martínez

La edición número 35 del festival "Jazz Em Agosto", que se celebra cada año en Lisboa, pasará a la historia como uno de los monográficos más extensos que se le han hecho a un solo compositor contemporanéo en Europa. Desde el día 27 de julio hasta el 5 de agosto, la capital de Portugal se ha llenado de la música de **John Zorn**, con más de 20 formaciones distintas interpretando las composiciones de este genio neoyorquino, y otras actividades relacionadas. Para colmo, todo esto ha estado organizado por una organización privada, la **Fundación Calouste Gulbenkian**, creada a mediados de los 50 con la enorme herencia del magnate del mismo nombre, y que gasta casi 100 millones de euros anuales en actividades culturales, además de poseer un museo, una orquesta y un *ballet* propios, bibliotecas, salas., etc.

Al no poder asistir a todas las actuaciones, decidimos elegir los días consecutivos más interesantes para nosotros, escogiendo finalmente las noches del 30 y 31 de julio, y la del 1 de agosto. Tres jornadas en las que asistimos a 5 actuaciones más o menos cortas (entre 30 y 60 minutos), de proyectos que ya habíamos escuchado antes en directo, por lo que sabíamos perfectamente lo que íbamos a disfrutar. Todos los conciertos que vimos se realizaron en un precioso jardín, propiedad de la Fundación Gulbekian, concretamente en un escenario fantástico al aire libre, frente a un anfiteatro de unas 500 o 600 localidades, con un sonido y una iluminación excepcionales.

[**] http://www.discospat.net/john-zorn-special-edition-jazz-em-agosto2018-lisboa/.

Taylor Swift, a sus 28 años de edad, ha arrasado en los American Music Awards (9 de octubre de 2018): artista del año, mejor artista femenina de pop/rock del año, mejor tour del año y mejor álbum de pop/rock por ***Reputation***. Se ha convertido en la más laureada de la historia de dichos premios, con 23 frente a los 21 que logró **Whitney Houston**. Además, ha sacado un nuevo álbum a fines de agosto de 2019, ***Lover*** (2019), su séptimo disco de estudio, que vino precedido por el adelanto del videoclip de uno de sus temas, "ME!".

Lana del Rey, por su parte, adelantó en el mes de septiembre de 2018 dos vídeos cuyas músicas forman parte de su reciente disco, ***Norman Fucking Rockwell*** (2019): "Mariners Apartment Complex" y "Venice Bitch", tema el primero de ellos que continúa la línea de referencias a anteriores temas de la historia de la música pop, en este caso a "Candle in the wind". Con posterioridad se fue deslizando algún que otro adelanto más después de que se retrasara la aparición definitiva del álbum, que ha salido a la venta finalmente a fines de agosto de 2019, casi coincidiendo en el tiempo con el de **Taylor Swift**. Además, ha aparecido el álbum de **Cat Power** ***Wanderer*** (2018), donde **Lana** participa en el tema "Woman", que fue presentado a los medios ya en agosto de 2018. Asimismo, y aunque no aparece en los créditos, **Lana** ha realizado coros en otros temas del mismo disco.

Finalizo definitivamente el artículo el 22 de septiembre de 2019 sin haber escuchado todavía en su integridad ninguno de los nuevos discos de **Lana** y **Taylor**: ***Norman Fucking Rockwell*** y ***Lover***, respectivamente (solo he escuchado los videoclips que se adelantaron al lanzamiento oficial de los álbumes). Lo he hecho, entre otras cosas, para que las líneas siguientes tengan la contaminación mínima. El disco de **Lana** da la impresión de que es un avance más en su carrera y parece un digno sucesor de ***Lust for Life***. El ***Lover*** de **Taylor**, a juzgar por "ME!", por la estética del *artwork* e incluso por su propia situación personal, de "felicidad" después de un bache según se desprende de recientes declaraciones, augura una vuelta al sonido de ***Red*** o cuando menos a un apartamiento de la radicalidad en el sonido de muchos temas de ***Reputation***. Corro a escuchar ambos discos ahora mismo para, entre otras cosas, ver en qué he acertado y en qué me he equivocado.

BIBLIOGRAFÍA

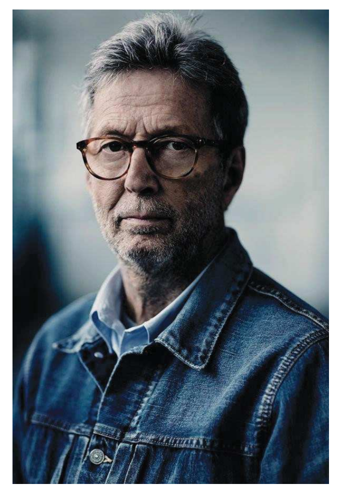
Newkey-Burden, Ch., 2014, *Taylor Swift Unauthorised. The Whole Story*, Londres.-

Palacios, R., 2015, *El asesinato de la música y la creación de la contracultura*, Madrid.

Seabrook, J., 2017, *La fábrica de canciones. Cómo se hacen los hits*, Barcelona. Ω

CARRERA EN SOLITARIO

Al inicio de su carrera **Coolidge** se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar como vocalista de estudio. En aquel tiempo grabó para artistas de la talla de **Eric Clapton**, **Boz Scaggs** o **Stephen Stills**. **Rita** hace las voces en uno de los primeros éxitos de **Eric Clapton**, "After Midnight".

Eric Clapton

En el año 1971 fue fichada por A&M Records. ***Rita Coolidge*** fue su álbum de debut, al que siguieron ***Nice Feelin´***, editado también en 1971, y ***The Lady´s Note for Sale***, de 1972.

En 1973 contrajo matrimonio con el cantante y actor **Kris Kristofferson**, unión que duró hasta el año 1979 y que dejó, en el plano artístico, tres álbumes de la pareja: ***Full Moon***, ***Breakaway*** y ***Natural Act***. Junto a **Kristofferson** también apareció en varias películas, entre los que estaba ***Pat Garrett & Billy the Kid***, del año 1973.

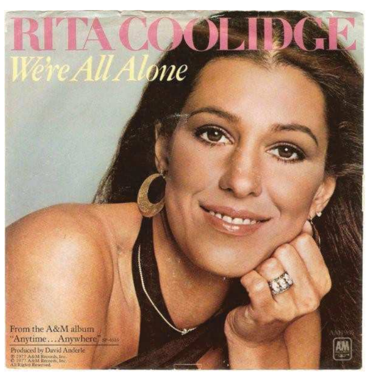

Portada de *Full Moon*

Coolidge ha cantado desde country hasta rock, pasando por el pop y el R&B, pero hasta el año 1977 no obtuvo un buen éxito comercial. ***Fall into Springs***, lanzado al mercado en el año 1974, y ***It´s only Love***, editado en 1975, fueron los inmediatos predecesores de ***Anytime, Anywhere***, la obra cumbre de la vocalista, grabada en el año 1977. Este álbum dio tres sencillos de gran éxito, entre los cuales estaban "We´re all alone" y "Higher and higher", ambos *top* diez en las listas estadounidenses; el otro tema fue el titulado "The way you do the things you do".

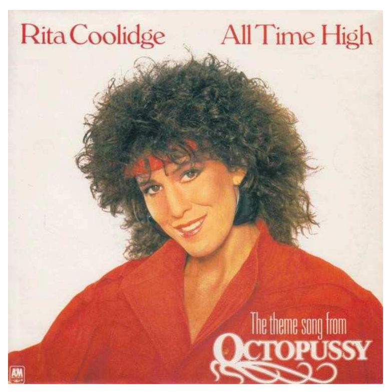

Portada de *Anytime Anywhere*

Portada del single "We´re All Alone"

Los años venideros trajeron los álbumes ***Love me Again***, ***Natural Act*** y ***Satisfied***. Pero sólo volvió a tener éxito en el año 1980 con el tema "I´d rather leave while I´m in love". Después de la edición de este sencillo llegaron los álbumes ***Heartbreak Radio*** del año 1981, y ***Never Let you Go***, lanzado en el año 1983, el mismo en el cual consiguió su última entrada fuerte en las listas de ventas. Este hecho ocurrió cuando **Coolidge** cantó "All time high", el tema central de ***Octopussy*****,** la nueva película de la saga **Bond**.

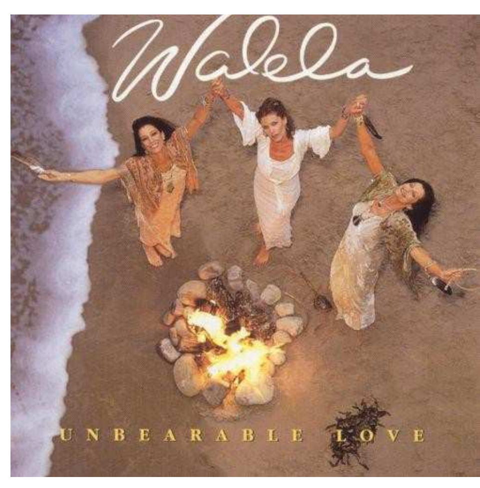

Portada del single "All Time High"

Tras cosechar este éxito, **Coolidge** grabó su último disco para A&M, ***Inside the Fire*** (1994), álbum que cerró la mejor etapa profesional de la vocalista de Nashville.

En 1992 editó el álbum ***Love Lessons***. Y 4 años más tarde llegó ***Out of the Blue***. Ya en el año 1997 grabó varios discos junto a su hermana

Priscilla y la hija de ésta, **Laura Satterfield**, formando un grupo llamado **Walela**, donde exploraba sus raíces indias. En 1998 lanzó al mercado **Thinkin´ about You** y en 2005 hizo ***And So is Love***.

Portada del disco de **Walela** ***Unbearable Love***

COLABORACIONES

Dejando a un lado su carrera en solitario, desde que editó aquel **Rita Coolidge** en el año 1971, la cantante estadounidense ha puesto su voz en una innumerable lista de discos/canciones de prestigiosos artistas como **Leon Russell**, **Eric Clapton**, **Boz Scaggs**, **Stephen Stills**, **Graham Nash**, **Joe Cocker**, **Carly Simon**, **Aaron Neville**, **Roger Waters**, **Robbie Robertson** (**The Band**) y **Roy Orbison**, entre otros.

Ultra y los *illuminati*. Si traigo a colación esta teoría de la conspiración de **Rafael Palacios** es porque si le quitamos a su contribución los elementos conspiranoicos atisbamos a observar una descripción bastante acertada de las claves de las letras de **Lana del Rey**. En el mencionado libro se ocupa de la estadounidense de manera monográfica en las pp. 223-226, la incluye entre las personas que defienden los antivalores del sistema y confiesa haber visto sus videoclips y

haber llegado a la conclusión siguiente: "Creía que con **Lady Gaga** los videoclips illuminati habían tocado techo pero… cuando vi los de **Lana del Rey**, su perversión se quedó pequeña. **Lana** la superaba, con creces" (p. 223).

Para **Rafael Palacios** son temas de **Lana** la exhortación al suicidio, la subyugación a un controlador, el canto a la prostitución, el gusto por los malos malísimos, la incitación a los hombres para que se vuelvan malos con el objetivo de conseguir el amor de la cantante, la exaltación del placer a través del dolor (ejemplo claro, el sadomasoquismo), etc. El gran peligro de **Lana del Rey**, según este autor, radica en lo siguiente: "La razón de que **Lana del Rey** sea el epítome de la perversión es la dulzura con la que canta, mientras lo que dice es una apología de la autodestrucción y el placer a través del dolor" (p. 224) [52]. No puede por menos que reconocer, no obstante, **Rafael Palacios** que "muchas canciones" de **Lana** "son muy buenas", lo que si se junta con su "aire inteligente y "profundo" (fingido, por supuesto)", puede dar como resultado que acabe atrapándote, según él (p. 225).

Si ahora no recuerdo mal **Taylor Swift** no aparecía en las líneas del libro de **Rafael Palacios**, pero después de la publicación de disco de ***Reputation*** (2017) y los videoclips que acompañan a algunas de sus canciones me temo que, a ojos del autor de ***El asesinato de la música y la creación de la contracultura***, **Taylor Swift** ha sido abducida por el MK Ultra.

FINAL

A la hora de ir cerrando definitivamente las presentes líneas

[52] Para **Rafael Palacios**, **Lana del Rey** es, por su sutileza, "[l]a cumbre del Proyecto MK Ultra" (p. 225). De todas maneras, ella a veces no es tan sutil desde el punto de vista estilístico. Por ejemplo, **Lana del Rey** es quien, de las dos cantantes analizadas en el presente artículo, más acude a la utilización de expresiones vulgares y frases agramaticales. De esto último pondré dos ejemplos: "So why is my heart broke?" (de "Million Dollar Man") y "Jesus is my bestest friend" (de "Body Electric"), ambas canciones de ***Born to Die*** (esta última de The Paradise Edition de dicho disco).

de un cambio profundo a partir de ***Red*** (2012). Como se acaba de apuntar, hasta entonces era el country pop o el pop a secas el que se constituía en hegemónico en sus canciones, pero a partir de dicho disco el electropop y el synthpop se han ido apoderando de sus notas, tomando carta de naturaleza en ***1989*** (2014) y llegando en ***Reputation*** (2017) incluso al dark pop, algo inimaginable pocos años antes[49].

ALGUNAS CLAVES DE LAS LETRAS DE LANA DEL REY Y TAYLOR SWIFT

"La cantante nunca ha negado que su vida es la inspiración directa para la composición de sus canciones. Su habilidad, según los críticos, es convertir su testimonio personal en letras de las que sus fans se reapropian", se dice de **Taylor Swift** en una página web[50]. Esto en buena medida puede aplicarse también a **Lana del Rey**, aunque con ciertos matices.

En el disparatadamente delicioso y en ocasiones contradictorio libro de Rafael Palacios ***El asesinato de la música y la creación de la contracultura*** (Madrid, 2015) se apunta, dentro de la monomanía del autor[51], el constante juego satánico que supuestamente se trae entre manos **Lana del Rey** por orden del MK Ultra: "[E]l juego satánico al que juega esta pobre chica o, mejor dicho, al que le hacen jugar" (p. 222). Su entrada en el negocio de la música no habría sido fruto del azar o el buen hacer de la cantante: "Un año después de la desaparición de **Amy Winehouse**, hacía su rutilante irrupción una belleza pija de nombre **Lana del Rey** interpretando unas canciones lascivas pero de gran belleza: mezclando las melodías del grupo **Air** con la voz susurrante de una **P.J. Harvey**, por ejemplo" (p. 223), todo ello perfectamente calculado por el MK

[49] Ya hemos apuntado que un cambio similar sucedió en la carrera de **Jewel** y hasta cierto punto se observa también en la de **Shania Twain**. Un giro similar se advierte asimismo en la carrera de **Suzanne Vega** con la aparición de ***99.9F°*** (1992).

[50] https://www.nacion.com/viva/musica/taylor-swift-regresa-con-reputation-a-arrasar/3IKYIEE6CFGWFKTFEPHKBE6GVU/story/ [consultado el 27 de julio de 2018].

[51] Según él, hay un "poder oculto que crea y manipula movimientos sociales con perversos fines: mantener a la Humanidad esclavizada" (Palacios, 2015, 15), y uno de esos movimientos sociales es el rock & roll, que con sus derivaciones ha estado manipulando la mente humana por obra y gracia del Programa MK Ultra, que existe desde principios de los años 50 y se basa en la utilización perversa de la psicología para lograr sus fines. El rastreo de la manipulación le lleva a **Ramón Palacios** desde la discográfica Sun Records, que lanzó a las primeras figuras blancas del rock & roll, pasando por el "accidente" que acabó con la vida de **Buddy Holly**, siguiendo por **Bob Dylan**, los **Beatles**, los **Rolling Stones** y llega hasta nuestros días con **Madonna**, **Lady Gaga**, **Miley Cyrus**, etc. **Jimi Hendrix**, **Janis Joplin**, **Brian Jones**, **Jim Morrison**, **John Lennon**, **Otis Redding**, **Whitney Houston**, **Kurt Cobain** y muchos otros músicos habrían sido asesinados por el poder oculto. Tampoco el jazz se libra de maniobras oscuras en este libro: "[L]os negros que dieron origen al jazz estaban manipulados por los judíos" (p. 24).

Roy Orbison

Carly Simon

En 1970 colabora en el primer álbum en solitario de **Eric Clapton**. Con **Boz Scaggs** hace las voces en sus discos ***Moments*** (1971) y en ***Boz Scaggs and Band***, bajo el nombre de **Rita Coolidge Ensemble**.

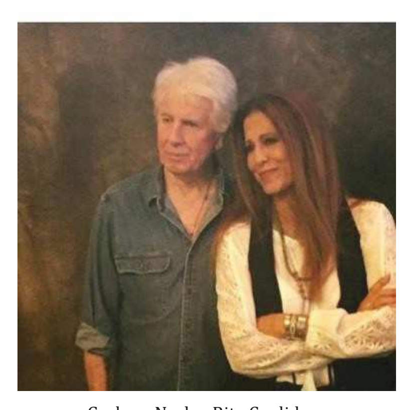
Leon Russell escribió para ella dos grandes canciones, "A Song For You" y "Delta Lady", que da nombre a su autobiografía.

Leon Russell

Uno de los grandes éxitos de **Rita Coolidge**, "We´re Alone", lo había escrito **Boz Scaggs** para su álbum ***Silk Degrees*** (1976).

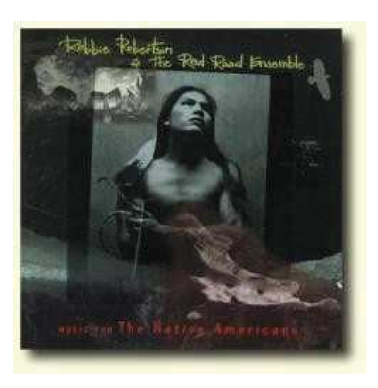
Con **Joe Cocker** participa en su álbum en directo ***Mad Dogs and Englishmen*** (1970). Se ha dicho que **Rita Coolidge** tuvo que ver en la ruptura del grupo **Crosby, Stills & Nash**. Lo que es cierto es que participó en discos en solitario de **David Crosby**, **Graham Nash** y **Stephen Stills**. Hace las voces en ***Playing Possum*** (1975) de **Carly Simon**.

Graham Nash y Rita Coolidge

Con **Roy Orbison** participa en ***In Dreams***: ***The Greatest Hits*** de 1987. También colabora en ***Warm your Heart*** de **Aaron Neville** (1991) y con **Roger Waters** (**Pink Floyd**) en ***Amused to Death*** (1992).

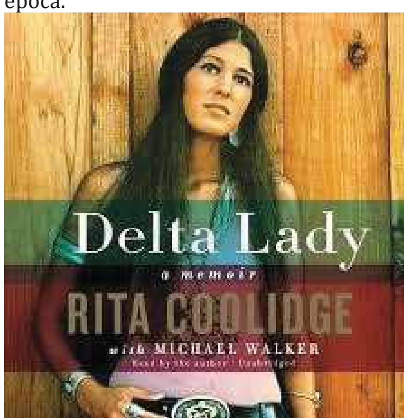
En 1994 aparece en el disco de **Robbie Robertson & The Red Road Ensemble**, banda sonora del documental ***The Native Americans***, en el que **Robertson** habla de su herencia mohawk. **Rita** y su hermana **Priscilla** hacen voces en varias canciones del álbum.

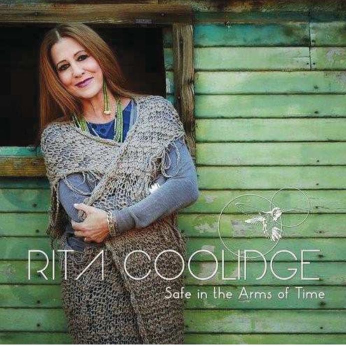
Robbie Robertson & Red Road Ensemble, *Music for Native Americans*

ACTUALIDAD

En 2016 publicó su biografía: ***Memorias de una Chica del Delta / Delta Lady*** (inédita en castellano) relatando encuentros y colaboraciones con casi todas las estrellas de rock de la época.

Rita Coolidge ha presentado en mayo de 2018 ***Safe in the Arms of Time / Salvada en los Brazos del Tiempo*** (Blue Élan Records), su primer álbum en muchos años. “La idea era hacer un disco que tuviera el mismo atractivo de mis primeros discos: buscar mis raíces”, dice **Coolidge**.

Rita Coolidge, *Safe in the Arms of Time*

Los músicos que intervienen en el disco son de primera clase. La producción es de **Ross Hogarth**, que ha trabajado con **John Mellencamp**. **David Grissom** aparece tocando guitarras, **J. T. Thomas** está a los teclados, **Brian MacLeod** (que ha tocado para **Sheryl Crow** y **Tears for Fears**) lo encontramos en la batería y, por último, entre los créditos está el legendario bajista de sesión **Bob Glaub** (**Jackson Browne** y **Bruce Springsteen**).

Estos músicos se reunieron en Los Ángeles Sound, el famoso estudio de grabación donde **Rita** grabó sus primeros álbumes solistas en A & M Records hace 30 años. “Volver a Sunset Sound era hacer un viaje al pasado: había un recuerdo en cada pasillo”, dice **Coolidge**.

Rita quería hacer un disco orgánico al estilo de los años 70 pero no hallaba la forma. Su productor le sugirió que escuchara muchas canciones (¡¡¡más de 1000 en 2 años!!!), hasta que éste contactó con varios compositores que escribieron algunos temas para ella.

del Rey habla, a modo de ejemplo, “Lust for life”. He aquí las propias palabras de **Lana**: ““Lust for Life”… Trabajamos con esa canción muchos días por semana durante un año y medio. Pasó por todas las etapas. Empezó teniendo una línea futurista y sombría à la ***Blade Runner***. Después decidí volverla más alegre, a la **Shangri-Las**… Después de un par de meses, **Abel** (**Tesfaye**, alias **TheWeeknd**) se nos unió para aportar su impronta. La canción se volvió mi bebé, un bebé incontrolable y maléfico que me volvió loca”[48].

El estilo de **Lana del Rey** ha sido inevitablemente imitado por muchas cantantes. Uno de los últimos casos llegados a mis oídos es el de **Lindi Ortega**, una cantautora canadiense adscrita al country que en su disco ***Liberty*** (2018), su séptimo LP, me recuerda por momentos de manera extraordinaria a **Lana del Rey**.

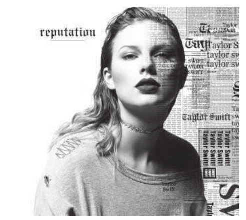
El estilo de **Taylor Swift**, por su parte, es muy diferente y durante mucho tiempo permaneció sin cambiar demasiado desde el inicio de su carrera. Su imagen inicial era la de una chica rubia, guapa, bien arreglada al estilo country pero algo repelente. Con el paso de los años fue suavizando el lado repelente, vistiendo de manera más variada y aguzando su figura. En estos días la imagen pública de **Taylor Swift** tiene poco que ver con sus inicios de apariencia inocente, decidiéndose por explotar un aspecto más explícitamente sensual y cambiando más a menudo de peinado.

[48] https://losinrocks.com/lana-del-rey-entrevista-lollapalooza-e3a5a65dc6e5 [consultado el 27 de julio de 2018].

El estilo musical de **Taylor Swift** ha variado de manera acorde con su estilo personal. El primer giro notorio lo dio en ***Red*** (2012), donde el country se dejó casi totalmente de lado para, con la inestimable aportación del productor **Max Martin**, dar paso a diversos tipos de pop, y ese giro se consolidó con ***1989*** (2014) y se volvió más radical y abierto a nuevos senderos en ***Reputation*** (2017), su penúltimo álbum.

Taylor Swift
(foto tomada de https://www.vogue.it/en/trends/how-to/2015/04/taylor-swift-look)

Portada de Taylor Swift, *Reputation* (2017)

Al revés que la carrera profesional de **Lana**, que no ha sufrido variaciones sustanciales en su estilo musical, la de **Taylor Swift** fue testigo

del Rey citas de música clásica, así por ejemplo “Carmen”, del álbum ***Born to Die***, termina con un pasaje de la composición pianística de **Erik Satie** titulada “Gymnopédie No. 1”.

Lana también ha hecho referencia en su obra a cantantes como **Nina Simone** (el último tema de ***Ultraviolence*** es “The other woman”, una canción que popularizó la **Simone**, y ya hemos hablado de la versión que realiza **Lana** de “Don´t let me be misundertood en ***Honeymoon***) y **Billie Holiday**, con las que se la ha puesto en relación por su voz lírica y su personalidad problemática [41]. En el disco ***Lust for Life*** (2017) hay quien ha visto, a cuenta de alguna que otra declaración de la propia **Lana del Rey**, “muchas reverencias corales a las Shangri-Las” [42] y ella misma ha señalado que el origen de “Terrence loves you”, de ***Honeymoon***, está en una melodía que rondaba por su cabeza en la época de grabación de dicho disco y que sonaba “a música del Renacimiento” [43]. Una canción de los temas extra de ***Ultraviolence*** (2014) está dedicada al grupo **Guns 'N' Roses** (se llama significativamente “Guns and Roses”), con cuyo cantante se la relacionó sentimentalmente en 2012 [44].

Se menciona asimismo como influencia musical de **Lana** a **Kurt Cobain**. Ella señaló en una entrevista de 2018 que “[e]n el auto mi padre escuchaba constantemente los **Beach Boys**” [45] y en la misma entrevista apunta que hacía poco había estado en un concierto de **Joan Baez**. En el mismo año nos sorprendió poniendo su voz a "You Must Love Me", tema del musical ***Evita***, que ha sido incluido en ***Unmasked: The Platinum Collection***, recopilación de piezas de **Andrew Lloyd Webber** en su 70º cumpleaños. Parecen acertadas las siguientes palabras cuando señalan que “la música de **Lana Del Rey** suena tan única como si fuese un traje a medida para la artista” [46], aunque otros críticos prefieren hablar del “pastiche de **Lana del Rey**” [47].

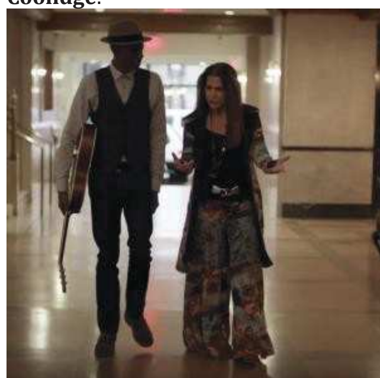

De la compleja composición de la mayoría de las canciones de **Lana**

[41] https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/lana-del-rey-evoca-cantantes-clasicas-su-oscuro-honeymo-articulo-587210 [consultado el 27 de julio de 2018].
[42] https://losinrocks.com/lana-del-rey-entrevista-lollapalooza-e3a5a65dc6e5 [consultado el 27 de julio de 2018].
[43] https://losinrocks.com/lana-del-rey-entrevista-lollapalooza-e3a5a65dc6e5 [consultado el 27 de julio de 2018].
[44] Se documenta la existencia también de un tema inédito de **Lana** titulado “Axl Rose Husband” que data de 2008 [http://lanadelrey.wikia.com/wiki/Axl_Rose_Husband_(song), consultado el 30 de julio de 2018].
[45] https://losinrocks.com/lana-del-rey-entrevista-lollapalooza-e3a5a65dc6e5 [consultado el 27 de julio de 2018].
[46] http://www.universalmusic.es/es_ES/1021/lana-del-rey/biografia [consultado el 27 de julio de 2018].
[47] Así por ejemplo **Íñigo López Palacios** al reseñar ***Ultraviolence*** en ***El País*** del 15 de julio de 2014.

Junto con la nostalgia, había una mirada esperanzada hacia el futuro, bellamente representada en “You Can Fall in Love”, que **Coolidge** escribió con el ex baterista de **Tom Petty**, **Stan Lynch**, y **Joe Hutto**. La canción encarna uno de los temas principales del álbum: nunca es demasiado tarde. “La gente necesita tener un despertar”, dice **Coolidge**. “Realmente quería que ese mensaje apareciera en el álbum”.

Coolidge escribió dos de los cortes destacados del álbum: el número de blues chispeante “Naked All Night” y la gema “Walking on Water”, con el músico de blues **Keb' Mo'** y la cantante/compositora **Jill Colucci** en Nashville. Intercambiar voces con **Keb' Mo'** en “Walking on Water” fue emocionante para **Coolidge**.

Keb´Mo´y Rita Coolidge

Safe in the Arms of Time también le dio a **Coolidge** la oportunidad de reunirse con uno de sus mas queridos amigos, **Graham Nash**. **Nash** y la leyenda de la batería **Russ Kunkel** le habían ofrecido a **Coolidge** “Doing Fine Without You”. “Dos años antes de que comenzara a grabar les dije: “No sé cuándo la grabaré. ¿Puedo guardarla en el cajón?””. Cuando ella y **Hogarth** comenzaron el proyecto, fue una de las primeras canciones que escogieron.

“Spirit World” y “Rainbow” son rock puro parecido al clásico de **Tom Petty**.

“Este álbum surgió mientras estaba enredada con mi biografía, ***Delta Lady- La Chica del Delta***. Hay canciones que nos hablan de la vulnerabilidad de un artista, como “Van Gogh”, y otra tiene que ver con la muerte de mi hermana **Priscilla** (“The things we carry”). Pero aun así no es un disco que rezuma tristeza”, dice **Rita Coolidge**.

Su grabación coincidió con el cambio de residencia de **Coolidge** del sur de California a una nueva vida en Tallahassee, donde en la década de 1960, como estudiante de arte en la Universidad Estatal de Florida, descubrió su verdadera vocación como músico.

Con este nuevo disco el viaje musical de **Coolidge**, desde las colinas del Tennessee rural hasta los estudios de grabación de Los Ángeles y los conciertos en todo el mundo, cierra el círculo. Ella predijo tal odisea en sus memorias, escribiendo: “A veces el camino está rodeado de arcoiris, y a veces está enterrado en el barro. Todavía estoy aquí y todavía doy gracias por todo lo que significa hacer música”.

Safe in the Arms of Time es, según sus palabras: “El mejor disco que he hecho”, **Coolidge** se entusiasma. “Estoy extremadamente orgullosa de eso”. “Al escucharlo en el coche siempre descubro algo nuevo”.

Para elaborar esta pequeña reseña sobre **Rita Coolidge** me he basado en las fuentes siguientes:

- Victor Aaron- Somethingelsereviews.com
- Jim Hynes- Elmore magazine
- Randy Cordoba – Arixona republic
- wikipedia (en inglés)
- www.mcnbiografias.com
- www.ritacoolidge.net

Fuentes de las fotografías:

- Memorias de su biografía: Delta Lady (target.com)
- Portada SAFE IN YOUR ARMS OF TIME-ritacoolidge.net
- Eric Clapton (Crock.com.ar)
- Rita Coolidge & Graham Nash (facebook Rita Coolidge)
- Rita Coolidge & Keib Mo´(videostatic.com)
- Rita Coolidge-Anytime&Anywere (allmusic.com)
- Rita & Kriss Kristoffersson (todocoleccion.net)
- RC-Walela (allmusic.com)
- RC-We´re alone (discogs.com), single
- RC-All Time High (discogs.com), single
- RC & Roy Orbison (discogs.com)
- Leon Russell (Republica.com)
- Rita Coolidge:mypost.com (1970)
- Carly Simon (effeeme.com)
- Music for the Native Americans: spiritofrock.com Ω

Portada del single "We Are Never Ever Getting Back Together"

Su cantante country favorito era **Tim McGraw**, y una canción homónima incluida en su primer disco (***Taylor Swift***, 2006) se convirtió en el primer éxito de **Taylor Swift**, alcanzando el nº 2 en 2007. El videoclip que se hizo funcionó asimismo muy bien.

LOS ESTILOS DE LANA DEL REY Y TAYLOR SWIFT

Los estilos de **Lana del Rey** y **Taylor Swift** son muy diferentes. En **Lana** la impronta de los años 50 y 60 se nota aparentemente en su estilo de peinarse, vestir, etc. hasta el punto de que ella misma lo ha denominado "Gangsta Nancy Sinatra"[36], aunque tal estilo se compone en realidad de un batiburrillo "de prendas, accesorios y looks vintage de la década de los 40, 50, 60 y 70 del siglo XX" [37]: vestidos cortos de los años 50, *crop tops* (ombligueras) de los años 40, peinados estilo años 40 o 60, pendientes de *hula hoop*, brazaletes y anillos *oversized*, maquillaje de *cat eyes* sesentero y coronas de flores en la cabeza reminiscentes de los tiempos hippies. Como se señala en la página web recién citada: "Si has escuchado alguna de sus canciones, notarás que la parte visual es inherente a la música de **Lana Del Rey**". En otro lado se resume su estilo de la siguiente manera: "Glamour, sofisticación y sencillez" [38], añadiéndose que, al igual que su música, "su estilo es a la vez retro chic con guiños hacia el futuro, con pequeños detalles que dialogan entre lo antiguo y lo nuevo". Por todas partes se habla de una diva *vintage* con un punto de vulnerabilidad. Lo cierto es que esta imagen le ha valido para que desde la aparición del videoclip de "Video Games", tema del álbum ***Born to Die***, revistas como ***Elle*** la hayan promocionado como una nueva *it girl*[39]. Ella describe su imagen como "Lolita escondida en su capucha" [40], que da idea de su identificación vital con el personaje de **Lolita**.

Lana del Rey
(foto tomada de http://www.rsvponline.mx/moda/el-look-mas-astral-de-lana-del-rey)

Junto con su querencia por la música de los años 50 a 70, encontramos en las canciones de **Lana**

[36] Cf. http://www.lifeboxset.com/2014/el-estilo-de-lana-del-rey-mas-alla-de-las-coronas-de-flores/ [consultado el 27 de julio de 2018].
[37] http://www.lifeboxset.com/2014/el-estilo-de-lana-del-rey-mas-alla-de-las-coronas-de-flores/ [consultado el 27 de julio de 2018].
[38] http://vistelacalle.com/604587/la-evolucion-de-estilo-de-lana-del-rey-glamour-sofisticacion-y-sencillez/ [consultado el 27 de julio de 2018].
[39] https://www.elle.com/es/star-style/el-estilo-de/news/g447948/lana-del-rey-estilo/ [consultado el 27 de julio de 2018].
[40] http://www.universalmusic.es/es_ES/1021/lana-del-rey/biografia [consultado el 27 de julio de 2018].

RED DE TAYLOR SWIFT

El disco ***Red*** (2012), cuarto álbum de estudio de **Taylor Swift**, se inspiró en las relaciones sentimentales truncadas que experimentó la cantante durante los dos años que utilizó para realizar el LP y también contiene varias reflexiones sobre la fama. En una sola semana vendió un millón de copias y a fecha de diciembre de 2017 había facturado 7 millones de ejemplares. Se trató del cuarto álbum consecutivo de **Taylor** en sobrepasar el cuádruple platino. Para su confección escribió más de 30 canciones, utilizando finalmente 16, siete de ellas en colaboración. Recibió nominaciones a los Grammy de 2014 en los apartados de Álbum del Año y Mejor Disco Country y llegó al número 1 en la lista Billboard 200. Consiguió asimismo ser el primer artista desde los **Beatles** en 1969 en lograr permanecer seis semanas o más en el número 1 con tres álbumes consecutivos de estudio.

De los dieciséis temas que componen ***Red***, en mi opinión los nueve primeros –quitando "22", que por cierto tiene resabios de las **Spice Girls**– pueden considerarse grandes piezas. El primer single extraído del álbum, "We Are Never Ever Getting Back Together", llegó al número 1 y figura entre dichos temas (sobre su concepción véase, por ejemplo, Seabrook, 2017, 388-9), y lo mismo puede decirse del tercer single, "I Knew You Were Trouble". También obtuvieron muy buenos resultados como singles "Red" y State of Grace" (fueron números 1 como singles promocionales), otros dos temas incluidos en mi selección de canciones favoritas del disco. La duración de los temas oscila entre los 3:12 de "We Are Never Ever Getting Back Together" y los 5:29 de "All Too Well", es decir, que se mueven en una duración muy parecida a los temas de ***Born to Die*** de **Lana del Rey**.

Gustos musicales de Taylor Swift

Taylor Swift apenas ha incluido versiones de temas ajenos en sus discos si exceptuamos ***The Taylor Swift Holiday Collection*** (2010), donde cuatro de los seis temas son versiones de canciones navideñas ajenas. Casi tan solo cabe mencionar "Bette Davis Eyes", tema compuesto por **Donna Weiss** y **Jackie DeShannon** y que hizo famosa en el mundo entero a **Kim Carnes** en 1981. **Taylor** la incluyó en su álbum en directo ***World Tour Live. Speak Now*** (2011).

LANA DEL REY Y TALOR SWIFT: ESTO ES LO QUE NOS CONVIERTE EN CHICAS

FERNANDO FERNÁNDEZ PALACIOS

INTRODUCCIÓN

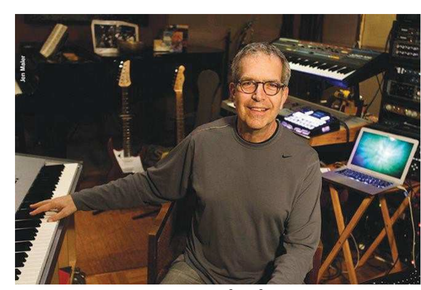
De unos años a esta parte me he sentido cada vez más atraído por algunos productos de música pop que están muy bien producidos, se diría que cuidados hasta en sus más mínimos detalles, y que salen a la calle a través de voces femeninas. Aunque haré algunas excepciones, por lo general rehúyo en este análisis las baladas y me centro en piezas de ritmo más acelerado. Muchas de ellas, por diversas circunstancias, las descubrí bastante después de que aparecieran o, al menos, las empecé a coger gusto tras ello. Habría que remontarse, en mi particular lista personal, y dejando aparte a **ABBA** y a **Blondie** -grupos ambos con preferencia por las voces femeninas y que han cosechado una impresionante lista de éxitos y canciones maravillosamente producidas[1]-, al "I Will Survive" (4:56) que cantó en 1978 **Gloria Gaynor**, tema compuesto por **Freddie Perren** y **Dino Fekaris**. Este último se ocupó también de las labores de producción, y contó como percusionista con el gran **Paulinho Da Costa**. ¡Qué gran tema esta versión original!

Sigamos nuestro camino con el álbum de 1986 de **The Bangles**, ***Different Light***, segundo de su carrera, en el que encontramos temas como "Manic Monday" (compuesto por **Prince**), "Walk like an Egyptian" o "If she Knew what she Wants", versión de una canción de **Jules Shear**. El LP llegó al puesto nº 2 en Estados Unidos de América y contó como productor con **David Kahne**, que ha ejercido como tal en discos de artistas tan diversos como **Paul McCartney**, **The Strokes**, **Stevie Nicks**, **Renée Fleming**, **Regina Spektor** o la misma **Lana del Rey**, entre otros. Conviene apuntar también que entre los ingenieros del disco estaban **Tchad Blake**, un texano que ha trabajado con una lista casi interminable de músicos y grupos (**Arctic Monkeys**, **Elvis Costello**, **Peter Gabriel**, **Tom Waits**, **Richard Thompson**, **T-Bone Burnett**, **The Pretenders**, **Los Lobos**, **Suzanne Vega**, etc.), y **David Leonard**, también

[1] Por no hablar de precedentes gloriosos de la canción francesa e italiana, como el "Tintarella di Luna" (1959) a cargo de **Mina**, varios temas cantados por **Ornella Vanoni** y **Dalida** (por ejemplo, el primer gran éxito de esta última, "Bambino", que data de 1956), el "Comment te Dire Adieu" de **Françoise Hardy** (1968) -composición de **Serge Gainsbourg**-, etc. O maravillosos temas cantados por grupos vocales femeninos, tan abundantes como repletos en muchas ocasiones de calidad desde los años 40. O algunas divas hollywoodienses…

poseedor de una vasta carrera en el mundo de la música.

Precisamente es **Suzanne Vega** la siguiente persona que quiero traer a colación, ya que con su álbum ***Solitude Standing*** (1987) dio el salto a la fama internacional pasando del folk a una música más decididamente pop. En ese disco se encontraban "Luka" y "Tom´s Dinner" en su versión *a cappella*, y fue producido por **Steve Addabbo**, clave en el sonido final de "Luka" y que ha trabajado con grandes nombres como **Bob Dylan** o **Eric Andersen**, y **Lenny Kaye,** conocido sobre todo por su paso por el **Patti Smith Group**.

David Kahne
(foto tomada de
https://alchetron.com/David-Kahne)

Continuemos por el álbum de 1994 de **Laura Pausini** conocido como ***Laura Pausini***, su tercer disco y primero cantado enteramente en español, que en realidad no hacía en la práctica otra cosa que recoger temas que habían aparecido en sus dos primeros álbumes en italiano: ***Laura Pausini*** (1993) y ***Laura*** (1994). En él encontramos valiosísimas piezas como "Gente", "Él no está por ti", "Amores extraños", "La soledad" y "Se fue", que diría que en sus versiones en español superan a las originales italianas. El productor clave en este caso fue **Arcangelo Valsiglio**, quien compartió las labores con **Marco Marati** y además firmó en solitario o en colaboración como autor en todas las canciones del disco. Las cinco que he mencionado fueron editadas también en single entre 1994 y 1995. Que un disco de diez canciones tuviera cinco potenciales singles habla bien a las claras de su calidad.

Arcangelo Valsiglio
(foto tomada de
https://www.discogs.com/artist/280451-Angelo-Valsiglio/tracks)

Podemos seguir nuestro camino con el "Wannabe" (2:52) de las **Spice Girls**, su single de debut (recogido también en el álbum ***Spice***, de 1996), tema cofirmado por las **Spice Girls** y los dos productores de la canción: **Matt Rowe**, que llegó a trabajar también para **Amy Winehouse**, y **Richard "Biff" Stannard**, que ha prestado sus servicios a **U2**, **Kylie Minogue** o **Charlotte Church**, entre otras estrellas, y que a partir de 2008 a través del equipo de composición y producción **Biffco** ha logrado grandes

negro al azul mientras que este pareciera ir del azul al negro.

Siguiendo las citas, podemos irnos al álbum ***Honeymoon*** (2015), donde en la canción "Terrence loves you" se dice: "Ground control to Major Tom", evidente referencia al "Space Oddity" (1969) de **David Bowie**. En "God knows I tried" del mismo disco ***Honeymoon*** de **Lana del Rey** se canta: "Put on that Hotel California", clara referencia al disco y tema de **The Eagles** "Hotel California" (1976). En "Freak", del mismo ***Honeymoon***, **Lana** canta: "Sun reflecting in your eyes, like an easy rider", que remite a la película ***Easy Rider*** (1969) (una frase casi igual aparece en el tema "Angels Forever, Forever Angels (AFFA)" (2013) de la propia **Lana del Rey**: "Is the sun in your eyes, easy rider?". En "Art Deco", otro tema de ***Honeymoon***, **Lana** dice: "Like your rapper's delight", guiño a "Rapper´s Delight", canción de **Sugarhill Gang** del año 1979.

La querencia por músicas y ambientes de los años 50 a 70 se refleja también en varios detalles de las letras de **Lana del Rey**, así por ejemplo: "[I]t was like **James Dean** for sure" ("Blue Jeans", tema de ***Born to Die***). Igualmente, algunas de las pocas versiones realizadas por **Lana del Rey** hablan por sí mismas en el sentido que estamos analizando: ya hemos hablado de "The Scarborough Fair". Ahora conviene añadir que "Blue Velvet" se incluye en The Paradise Edition de ***Born to Die*** (2012) [35] (se realizó también un videoclip y la sintonía fue utilizada por H&M para su campaña de invierno de dicho año), remontando dicha canción a 1950, cuando fue compuesta por **Bernie Wayne** y **Lee Morris** y cuya versión más conocida es la llevada a cabo en 1963 por parte de **Bobby Vinton**, que llegó al nº 1 de la lista de ***Billboard***. Asimismo, en su álbum ***Honeymoon*** (2015) **Lana del Rey** hace una versión de "Don´t let me be misunderstood", canción compuesta originalmente por **Bennie Benjamin**, **Gloria Caldwell** y **Sol Marcus** para **Nina Simone**, que la grabó en 1964. Un año después la publicaron también **The Animals** (la habían grabado en noviembre de 1964). Finalmente, en 2018 **Lana** ha colaborado en una canción compuesta para un documental acerca de **Elvis Presley** titulado ***The King***.

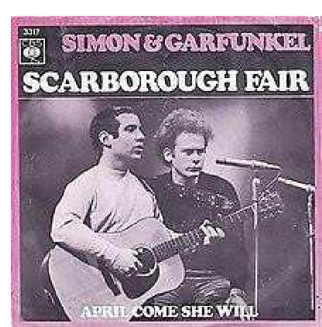
Se diría, en definitiva, que **Lana** ha aprendido de manera bastante notable la lección de **Bob Dylan** a la hora de realizar intertextualidades, citas y referencias no solo musicales sino también de carácter más general en sus canciones de manera inteligente.

Fotograma del videoclip de "Blue Velvet" de Lana del Rey

[35] También apareció en su tercer EP, ***Paradise*** (2012).

Stranger. Por su parte, en el tema "Cherry" se escucha: "My cherries and wine / rosemary and thyme", referencia a un pasaje de "Scarborough Fair", balada tradicional británica que **Simon & Garfunkel** incluyeron en su álbum de 1966 titulado significativamente ***Parsley, Sage, Rosemary and Thyme***. Dicha balada, además, ha sido interpretada en directo por **Lana del Rey** en su LA To The Moon Tour de 2018.

Portada del single de "Scarborough Fair" de Simon & Garfunkel

En "Coachella – Woodstock in My Mind", otro tema de ***Lust for Life***, se escucha en la canción: "I'd trade it all for a stairway to heaven", evidente referencia al "Stairway to Heaven" (1971) de **Led Zeppelin**. Por su parte, en "Tomorrow Never Came", incluido también en ***Lust for Life***, la letra dice: "Lay, lady, lay on that side of paradise", obvio guiño al "Lay Lady Lay" (1969) de **Bob Dylan** (incluido en su ***Nashville Skyline***)[32] y asimismo a **Billie Holiday**, quien era conocida como **Lady Day**[33]. El propio título de la canción de **Lana**, "Tomorrow Never Came", trae a la mente el "Tomorrow Never Knows" de los **Beatles**, incluido en su álbum ***Revolver*** (1966), y la letra recoge además la siguiente frase: "You said to meet me up there tomorrow but tomorrow never came". Si a todo ello se suma el hecho de que en el tema de **Lana del Rey** participa **Sean Lennon**, hijo menor de **John Lennon**, y que hay un pasaje que se repite alguna que otra vez que desde el punto de vista melódico recuerda poderosísimamente a "Something", las dudas que pudieran haber sobre su inspiración beatle se disipan[34]. En la misma canción "Tomorrow never came" se dice: "Cause if I had my way, you would always stay and I'd be your tiny dancer", siendo "Tiny Dancer" una canción de **Elton John** que se incluyó en su álbum de 1971 ***Madman Across the Water***. Finalmente en "Get Free", otro tema de ***Lust for Life*** y del que ya hemos hablado a propósito la acusación de plagio, se dice: "I wanna move out of the black into the blue", alusión a los temas "Hey Hey, My My (Into the Black)" y "My My, Hey Hey (Out of the Blue)" que aparecieron en el álbum de **Neil Young & Crazy Horse** titulado ***Rust Never Sleeps*** (1979). Cabe resaltar que la lectura de **Lana del Rey** es más optimista que la de **Neil Young**, ya que aquella va del

[32] **Lana del Rey** ya había recurrido a "Lay Lady Lay" en "Religion", tema de ***Honeymoon***: "All I hear is music like Lay Lady Lay".

[33] "All I hear is Billie Holiday" dice **Lana** en "The Blackest Day", tema de ***Honeymoon*** (2015).

[34] Para mayor abundamiento beatle en ***Lust for Life***, téngase en cuenta la carpetilla del CD, donde en la segunda página se escribe "All you need is…", que enlaza con el título de la primera canción, que aparece en la página 3: "Love".

ventas con artistas como **Ellie Goulding**. Aquí conviene indicar un *caveat*: la autoría real de las canciones en muchos casos cuando hablamos de *hits* poco tiene que ver con la apuntada en los créditos de los discos (sobre este asunto véase Seabrook, 2017).

Vamos a continuación con la figura de **Shania Twain** y su tema "That don't Impress Me Much" (3:38) (***Come on Over***, 1997, aparecido posteriormente también como single). Aquí me detengo un poco porque la figura de **Shania Twain** se me antoja un precedente de **Taylor Swift** no solo por el origen musical de ambas, que podríamos señalar se halla en el country pop, sino también porque han hecho evolucionar su música hacia sonidos electrónicos y porque se apoyan para la producción en expertos[2]. En el caso de **Shania Twain** se trató en su momento del sudafricano **Robert John "Mutt" Lange**, entonces su marido y coautor además de "That don´t Impress me Much"[3], mientras que **Taylor Swift** ha publicado sus cinco primeros álbumes bajo la producción de **Nathan Chapman**, quien ha ejercido su actividad también para cantantes como **Martina McBride** o la propia **Shania Twain**.

Lana del Rey, por su parte, ha confiado plenamente en **Emile Haynie** para la producción de sus discos más alabados desde que en cierta manera fichó por un sello grande[4]. De esta manera, **Haynie** ha ejercido tal función en ***Born to Die*** (2012), en el EP ***Paradise*** (2012) y en ***Lust for Life*** (2017). Esta relación le ha permitido a **Lana** colaborar en el único LP de **Emile Haynie** hasta la fecha: ***We Fall*** (2015), donde aparece en el tema titulado "Wait for Life".

Emile Haynie
(foto tomada de https://www.allmusic.com/artist/emile-haynie-mn0002145350)

[2] Otro precedente claro es **Jewel**, que debutó en 1995 con Atlantic Records a través del disco ***Pieces of You***, el cual ha sido 12 veces platino y fue producido por el fallecido **Ben Keith** (músico en el mítico ***Harvest*** de **Neil Young**, disco que supuso el principio de una estrecha colaboración entre ambos que duró casi 40 años), y dio un giro a su carrera en 2003 con el lanzamiento de ***0304***, orientado a la electrónica y el dance-pop. En su caso, en 2008 con ***Perfectly Clear*** facturó, paradójicamente, su primer LP propiamente country.

[3] **Robert John "Mutt" Lange** tiene una larga y exitosa carrera como productor. Prácticamente sus primeros triunfos fueron el ***The Fine Art of Surfacing*** (1979) de **The Boomtown Rats**, que incluye "I don´t Like Mondays", y el ***Highway to Hell*** (1980) de **AC/CD**.

[4] El paréntesis con **Dan Auerbach** para la producción de ***Ultraviolence*** (2014) no pareció dar los resultados deseados por la crítica, sobre todo, y parecida reflexión se puede hacer sobre la producción por parte de la misma **Lana Del Rey**, **Kieron Menzies** y **Rick Nowels** de ***Honeymoon*** (2015).

Continuemos adelante. Del año 2002 es "Complicated" (4:04), single de debut de la canadiense **Avril Lavigne** que incluyó también en su álbum ***Let Go*** del mismo año. La producción corrió por cuenta de **The Matrix**, un equipo de composición y producción de canciones pop compuesto por **Lauren Christy**, **Graham Edwards** y **Scott Spock**, los cuales figuran como coautores de la pieza junto con la propia **Avril Lavigne**. Este es uno de los muchos equipos importantes que pululan por el negocio de la música fabricando éxitos (sobre esto consúltese Seabrook, 2017, quien se detiene mucho en los escandinavos, especialmente en los suecos), ya ha salido antes en nuestro camino el caso de **Biffco**. **Lauren Christy**, **Graham Edwards** y **Scott Spock** han colaborado con artistas como **Christina Aguilera**, **Hilary Duff**, **Shakira** o **Britney Spears**.

Siguiendo con los temas impactantes por su producción, no está de más traer a colación "No hay igual" (3:35), pieza del año 2006 incluida en el álbum ***Loose*** de la canadiense **Nelly Furtado** y que también apareció como single, en la que dominan el hip-hop y el reggaetón. Los productores fueron **Timbaland**, **Danja** y **Nisan Stewart** y tuvo su correspondiente videoclip. Alcanzó el puesto 39º en la lista de ***Billboard***[5].

La enumeración de temas que me impactaron por su producción y atracción puede continuar con un par de **Lady Gaga**: "Alejandro" (4:34), incluido en su EP ***The Fame Monster*** (2009) y que un año después salió a la calle también como single ("sadomaso satánico de "Alejandro"", en opinión de **Rafael Palacios** en un libro que será citado más adelante), y "Telephone" (3:41), un tema en el que colaboró **Beyoncé**, que formaba parte del mismo EP y que también apareció como single en 2010. En todos los temas del disco aparecía **Lady Gaga** como coproductora. El caso de "Alejandro" es de particular importancia para nuestro propósito ya que posee una introducción que pudo marcar el diseño de muchas intros de canciones de **Lana del Rey**. Por supuesto detrás de **Lady Gaga** (de verdadero nombre **Stefani Joanne Angelina Germanotta**) se esconde otro afamado productor, **RedOne** (**Nadir Khayat**), marroquí que desde 2007 casi convierte en éxito todo lo que toca y cuya mano se nota en varios temas de ***The Fame Monster***.

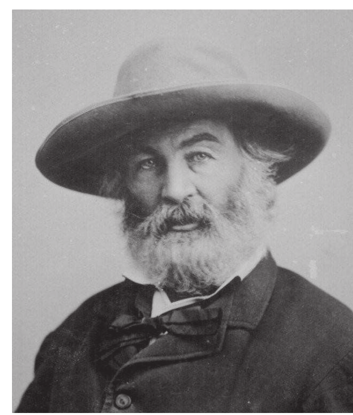
Mención aparte merecen discos redondos como por ejemplo el ***Divinidylle*** (2007) de **Vanessa Paradis**, su quinto álbum de estudio, concentrado producto que debe no poco al buen hacer de **Mathieu Chedid**.

Mathieu Chedid

[5]El álbum cuenta también con "Promiscuous", quizá la canción más conocida, y una preciosa balada llamada "Te busqué" en la que colabora **Juanes**.

guiño a "Sweet Little Sixteen" (1958) de **Chuck Berry**.

Walt Whitman

En el EP ***Paradise*** (2012) aparece una canción titulada "Body Electric" que remite al poema de **Walt Whitman** "I Sing the Body Electric" (1855) y a la canción del mismo título de la película musical ***Fama*** (1980). Menos probable es que **Lana** tuviera en mente la colección de cuentos que con el título de ***I Sing the Body Electric!*** sacó a la calle **Ray Bradbury** en 1969, colección que tomó su título de uno de los relatos contenidos en el volumen, o que se inspirara en ***I Sing the Body Electric***, LP de Weather Report del año 1972. Baste lo anterior como muestra de las referencias musicales de ***Born to Die***.

En uno de los temas extra de ***Ultraviolence*** (2013), "Guns and Roses", se dice: "I can feel it comin' in the air tonight", evidente saludo al tema "In the Air Tonight" (1981) de **Phil Collins**, que este incluyó en su LP ***Face Value*** y donde canta: "I can feel it coming in the air tonight". Fue además el single de debut en solitario del ex de **Genesis** y lo coprodujo **Hugh Padgham**, convirtiéndose en un éxito instantáneo. También de 2013 data "Young & Beautiful", canción incluida en la banda sonora del film ***The Great Gatsby***, donde **Lana** canta repetidamente "Will you still love me", lo que trae a la mente de forma inmediata la canción interpretada por **The Shirelles** "Will Love You Tomorrow" (1960), en la cual se dice repetidamente "Will you still love me tomorrow". El tema de **The Shirelles** fue compuesto por el mágico dúo **Gerry Goffin** y **Carole King**, y esta última la interpretó en su álbum ***Tapestry*** (1971).

En ***Lust for Life*** (2017), por su parte, encontramos en el tema que le da título la siguiente frase: "My boyfriend's back", que hace referencia al tema del mismo nombre que hizo famoso el grupo vocal de mujeres **The Angels** en 1963 y del que muy pronto hicieron versiones tanto **The Chiffons** como **Martha and The Vandellas**. Por si fuera poco, la propia denominación del tema que da nombre al disco de **Lana del Rey**, "Lust for Life", es el título de un álbum de **Iggy Pop** del año 1977[30]. Y sin salirnos del mismo tema, "They say only the good die young" es una frase que aparece en él y que corresponde bastante estrechamente a "Only the Good Die Young", título de una canción de **Billy Joel** del año 1977 [31] incluida en su álbum ***The***

[30] https://galoremag.com/lana-del-rey-60s-70s-rock-references-lust-for-life/ [consultado el 26 de julio de 2018].
[31] https://galoremag.com/lana-del-rey-60s-70s-rock-references-lust-for-life/ [consultado el 26 de julio de 2018].

los "daddy issues"[26]. Y las referencias literarias en su obra no se paran en ***Lolita***, por supuesto. Por ejemplo, a mitad de su álbum ***Honeymoon*** (2015) y a modo de interludio se recita la apertura del poema "Burnt Norton", una de las cuatro partes que componen ***The Four Quartets*** (1935) de **T. S. Eliot**[27].

Otras influencias literarias que se han mencionado en **Lana del Rey** van desde **Walt Whitman**, **Anthony Burgess** y su novela ***La naranja mecánica*** (1962) hasta **Allen Ginsberg** y su poema ***Aullido*** (***Howl***) (1956). Por la parte del cine se habla de **David Lynch**.

Referencias musicales en *Born to Die* y otros discos

Las letras de **Lana del Rey** contienen sutiles pero a la vez palpables referencias musicales. Las correspondientes a ***Lust for Life***, su álbum de 2017, han sido bastante rastreadas[28], pero no tanto las de ***Born to Die***. "Come and take a walk on the wild side" se escucha en el tema inicial, que da título al disco, "Born to Die" (4:46), evidente guiño al "Take a Walk on the Wild Side" de **Lou Reed** que el neoyorquino incluyó en su segundo álbum en solitario, ***Transformers*** (1972). En "Off to the Races" (5:01), la segunda canción de ***Born to Die***, se lee: "[T]he way I roll like a rolling stone", lo cual remite no solo a los **Rolling Stones** sino también al tema de **Muddy Waters** por el que el grupo anteriormente señalado recibió su nombre: "Rollin´ Stone" (1950), en realidad una versión de "Catfish Blues", tema que remonta a los años 20 del siglo XX.

En "Million Dollar Man", también perteneciente a ***Born to Die***, **Lana del Rey** dice: "One for the money, two for the show", haciendo un evidente guiño al tema de **Carl Perkins** "Blue Suede Shoes", que comienza: "Well, it's one for the money / Two for the show" [29]. El referido tema de **Carl Perkins** fue escrito y grabado por él en 1955, pero se hizo mundialmente famoso un año después de la mano de **Elvis Presley**. "Dancin' in the dark in the pale moonlight" es una frase que aparece en "Summertime Sadness", penúltimo tema de ***Born to Die***, frase que trae a la mente de manera inmediata la canción "Dancing in the Dark" de **Bruce Springsteen**, incluida en su disco de 1984 ***Born in the U.S.A.*** En "This is what makes us girls", último tema del repetidamente mentado álbum, **Lana del Rey** canta: "Sweet sixteen, and we have arrived",

[26] https://polvoescarlata.wordpress.com/2016/06/25/lana-del-rey-lolita/ [consultado el 27 de julio de 2018].
[27] https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/lana-del-rey-evoca-cantantes-clasicas-su-oscuro-honeymo-articulo-587210 [consultado el 27 de julio de 2018].
[28] Cf. https://galoremag.com/lana-del-rey-60s-70s-rock-references-lust-for-life/ [consultado el 26 de julio de 2018]. Véase también más adelante.

[29] **Alberto Corona Gómez** decía: "Su estribillo entiendo que retrotrae guasón a **Carl Perkins** (supóngase, por lo visto el "*One for the money, two for the show*" es una frase hecha)" [https://www.elquintobeatle.com/2015/09/07/lana-del-rey-born-to-die/, consultado el 2 de agosto de 2018]. Si se coloca junto a las otras referencias musicales del disco, debe pensarse necesariamente en "Blue suede shoes", en mi opinión.

Nadir Khayat
(foto tomada de https://www.celebritynetworth.com/richest-businessmen/producers/nadir-khayat-net-worth/)

LAS PROTAGONISTAS

Después de la ya extensa introducción, vamos a centrarnos en las verdaderas protagonistas del artículo. **Lana del Rey** (Nueva York, 21 de junio de 1985, 33 años de edad, su verdadero nombre es **Elizabeth Woolridge Grant**, **"Lizzy Grant"**, y reside actualmente en Los Ángeles)[6] y **Taylor Swift** (Reading, Pensilvania, 13 de diciembre de 1989, 28 años, **Taylor Alison Swift**) [7] son dos cantantes estadounidenses que, cada una con su peculiar estilo y encuadradas en géneros en buena medida distintos, han revolucionado la música popular moderna y el negocio que la acompaña. Mientras que **Lana** se mueve por los terrenos del pop (en varias de sus formas: barroco, indie, chamber, dream), el trip hop y el rock alternativo[8], los caminos de **Taylor Swift** transitan por el country, del que procede, el pop a secas y el electropop, el synthpop y el dark pop.

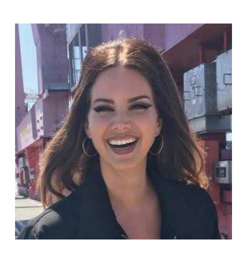

Lana del Rey
(foto tomada de https://mixmag.net/read/lana-del-rey-reveals-radiohead-lawsuit-is-over-news)

Para hacerse una idea del dinero que mueven ambas estrellas, conviene apuntar que **Lana del Rey** es considerada la cantante mejor pagada del mundo, con unos ingresos obtenidos entre junio de 2017 y junio

[6] El nombre de **Lana** lo eligió porque su actriz fetiche es **Lana Turner**, y **del Rey**, según **Alberto Corona Gómez**, "por sus amigos cubanos y porque suena muy bonito cuando se pronuncia" [https://www.elquintobeatle.com/2015/09/07/lana-del-rey-born-to-die/, consultado el 2 de agosto de 2018].
[7] **Taylor Swift** vivía a caballo entre un dúplex de tres dormitorios en el centro de Nashville (Tennessee) y una casa de tres habitaciones en Beverly Hills (California), pero en 2005 se compró una mansión de siete dormitorios en este último lugar, la cual data de 1934 y había pertenecido al famoso productor de cine **Samuel Goldwyn**. La ha rehabilitado y acondicionado, y sus instalaciones incluyen también jardines, casa para invitados, piscina, pista de tenis, gimnasio y *spa*. Ha invertido dinero en el negocio inmobiliario asimismo en lugares como Nueva York, Rhode Island, Nashville y el propio Beverly Hills, ya que la mencionada casa no es la que, a la hora de ir cerrando el artículo [allá por 24 de septiembre de 2018], acaba de ser vendida en dicho lugar por 4 millones de dólares.
[8] Ella define su música como "Pop triste de Hollywood" y en otro momento apunta: "El sueño Americano y American Psycho empiezan a ser la misma cosa. El cine y la música y la vida están empezando a surgir. La muerte es arte. Hemos desbancado la música pop. Ese sueño está muerto totalmente" [http://www.universalmusic.es/es_ES/1021/lana-del-rey/biografia, consultado el 27 de julio de 2018].

de 2018 de 82 millones de dólares [9], mientras que **Taylor Swift** obtuvo en 2017 unas ganancias de 44 millones de dólares (37,5 millones de euros), tercera cantante femenina que más ingresos obtuvo en el mencionado año (en 2016 ocupó el primer puesto con una cifra de 170 millones de euros - 145 millones de euros-)[10]. Para que el lector se haga una idea **Paul McCartney**, que es el músico más rico del Reino Unido (su riqueza neta se estima en 1,2 billones de dólares), ganó "tan solo" 30 millones de libras (33,7 millones de euros) en 2015.

Tanto **Lana del Rey** como **Taylor Swift** sacaron un disco en 2012 que muchos consideran los mejores hasta la fecha de sus respectivas carreras: en el caso de **Lana del Rey** se trata de ***Born to Die***, que apareció el 31 de enero y constituyó su álbum de debut en una casa discográfica importante, y en el de **Taylor Swift** hablamos de ***Red***, que vio la luz pública el 22 de octubre y es considerado su cuarto álbum de estudio.

[9]Se la estima una riqueza neta de 245 millones de dólares [https://en.mediamass.net/people/lana-del-rey/highest-paid.html, consultado el 26 de julio de 2018]. Entre sus propiedades se encuentran un equipo de fútbol americano y una marca de vodka.

[10]Su riqueza neta en 2017 alcanzaba, según ***Forbes***, los 280 millones de dólares.

Taylor Swift
(foto tomada de http://taylorswift.wikia.com/wiki/Taylor_Swift)

Los discos de **Lana del Rey** salen actualmente al público a través de Interscope Records, que pertenece a Universal, mientras que **Taylor Swift** pone sus álbumes en la calle por medio de Big Machine Records, un sello independiente nacido en 2005 con base en Nashville (Tennessee) en el que el padre de **Taylor** posee participaciones.

El rango vocal de **Lana del Rey** es descrito de la siguiente manera: F#2 - F5 - E6 (G6), con un tipo de voz calificado como *Dugazon* (a caballo entre mezzo y soprano), que alcanza 3 octavas y 5 notas[11]. Ha sido puntuada con un C+, queriendo decir C "de aceptable a no buena competencia técnica, marcada por actuaciones inconsistentes y de tolerable a intolerable imprecisión en la entonación, así como correcta

[11] http://www.criticofmusic.com/2013/05/vocal-range-and-profile-lana-del-rey.html [consultado el 26 de julio de 2018].

duración de las canciones oscila entre los 3:30 de "Blue Jeans" y los 5:01 de "Off to the Races"[23]. Las admiraciones son tan exaltadas como los odios. **Alberto Corona Gómez**, como ejemplo de fervor, opinaba que el disco "supone (…) una obra capital de la música contemporánea, del posmodernismo y de todo lo que se nos pueda antojar, y como tal ha de pasar a la historia"[24].

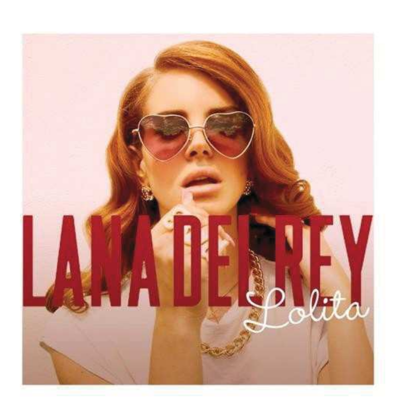
Lolita

La presencia de la novela ***Lolita*** de **Vladimir Nabokov** en ***Born to Die*** ha sido rastreada en la página web recién citada en nota. De esta manera, la canción "Off to the races" (5:01) se inicia con "My old man is a bad man", que algunos –quizá sin embargo no acertadamente- consideran un retrato perfecto del protagonista masculino de la novela de **Nabokov**. Más adelante se dice en la canción: "Light of my life, fire of my loins", y la novela comienza precisamente así: "Lolita, light of my life, fire of my loins". En el mismo tema escuchamos "I'm your little scarlet, starlet, singin' in the garden", y en la novela se presenta a **Lolita** con labios "escarlata" ("scarlet") y de profesión "ninguna, o estrella en ciernes" ("none, or "starlet""). En "Diet Mountain Dew" (3:42), otro tema de ***Born to Die***, se habla de "gafas de sol con forma de corazón" ("heart shaped sunglasses"), descripción que coincide con las gafas que fueron usadas por la actriz **Sue Lyon** en la versión fílmica de ***Lolita*** de 1962, la cual fue dirigida por **Stanley Kubrick**. En el mismo tema se oye "Baby, you are not good for me", posiblemente uno de los argumentos vertebrales de ***Lolita***. Finalmente, y por si fueran pocas las pistas, "Lolita" es una canción incluida en la versión extendida de ***Born to Die*** y su videoclip intercala imágenes de las dos adaptaciones fílmicas de ***Lolita***: la ya mencionada de 1962 y la más reciente de 1997, dirigida por **Adrian Lyne**[25].

[https://www.elquintobeatle.com/2015/09/07/lana-del-rey-born-to-die/, consultado el 2 de agosto de 2018].

[23]**Alberto Corona Gómez** piensa del primer tema mencionado en el texto que es "la quintaesencia de lo vintage" y sobre el segundo señala que "con dos minutos menos habría quedado como el título más emblemático de **Lana**" [https://www.elquintobeatle.com/2015/09/07/lana-del-rey-born-to-die/ [consultado el 2 de agosto de 2018].

[24]https://www.elquintobeatle.com/2015/09/07/lana-del-rey-born-to-die/ [consultado el 2 de agosto de 2018].

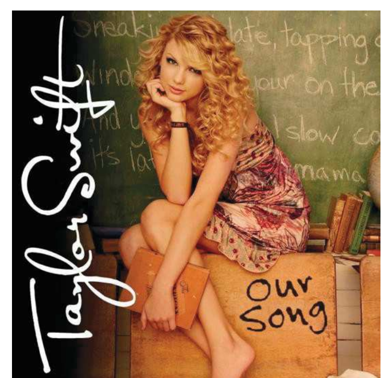

Las referencias a ***Lolita*** (**Lana** tiene además una canción inédita sobre **Lolita** titulada "1949") forman parte de un asunto mayor que aparece en las letras de los álbumes de **Lana del Rey**:

[25]Más referencias en la obra de **Lana del Rey** a ***Lolita*** pueden encontrarse en la página web citada en la nota anterior.

Story" y "You Belong With Me"- todavía sonaban en la radio. Son una especie de rock country con muy buenas partes rítmicas de guitarra y un toque Nashville en el acabado y la producción. Además, Swift podía reconocerse como perteneciente a la vieja tradición del cantautor en la que yo había crecido. Ella misma escribía sus canciones".

Tanto **Lana del Rey** como **Taylor Swift** provienen de familias más que acomodadas. El padre de la primera es millonario y se dedica a negocios relacionados con los dominios en internet mientras que el de la segunda, **Scott Kingsley Swift**, es descendiente de tres generaciones de presidentes de banco y actualmente se dedica a la asesoría financiera del Bank of America Merrill Lynch. **Lana del Rey** se crio en un ambiente católico mientras que **Taylor Swift** recibió educación presbiteriana, aunque sus años de preescolar y kindergarten los pasó bajo monjas franciscanas, y asistió a la Escuela Bíblica de Vacaciones cada verano.

Portada del single "Our Song"

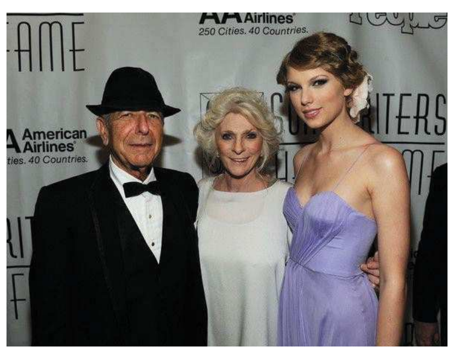
BORN TO DIE DE LANA DEL REY

El álbum ***Born to Die*** (2012) de **Lana del Rey** está considerado el disco de música alternativa –aunque esta etiqueta aplicada a dicho álbum podría ser objeto de críticas– más vendido de la presente década por una artista femenina, llegando ya a la cifra de más de 8 millones de ejemplares despachados. Al finalizar 2012 había facturado más de 3,7 millones de copias, lo que lo convirtió en el cuarto álbum más vendido de ese año. Ella lo definió como "una mezcla de la gángster **Nancy Sinatra** y de **Lolita** perdida en el bosque"[20]. Desde el punto de vista personal la grabación de ***Born to Die*** marcó profundamente a Lana del Rey. En sus propias palabras, "[m]ientras grababa «Born to die», nunca olvidaré la visita de mi padre. No tenía ni idea de lo que había estado haciendo en los últimos seis años, que poquito a poco había ido construyendo mi pequeño mundo. Pero, cuando me vio en el estudio, mi padre me dijo que era uno de los días más felices de su vida"[21].

Prácticamente los doce temas que componen la edición normal de ***Born to Die*** son de una calidad muy grande, por lo que nos encontramos ante un caso extraordinario y completamente excepcional [22]. La

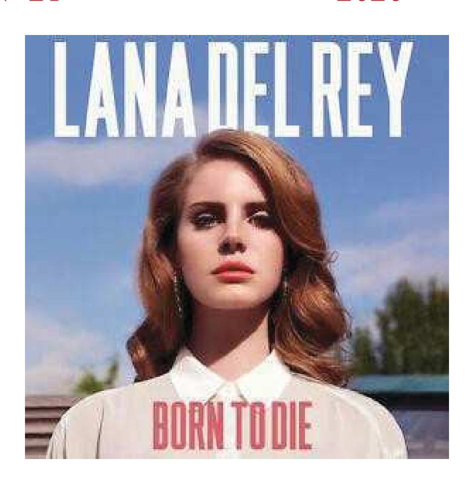
[20] https://polvoescarlata.wordpress.com/2016/06/25/lana-del-rey-lolita/ [consultado el 27 de julio de 2018].
[21] Entrevista publicada en el ***ABC*** del 7 de julio de 2014.
[22] Para **Alberto Corona Gómez** se trata de "un disco cercano a la genialidad, primorosamente diseñado para gustar, apasionar, morir por él"

musicalidad. Considerables errores"[12]. **Lana del Rey**, acostumbrada a las críticas a su voz, parece dar pistas de manera discreta en "Carmen", tema de ***Born to Die***, cuando señala: "El *Audiotune* miente" ("Audiotune lies"). **Rafael Palacios** ha anotado que la voz de **Lana** tiene "dos texturas: una grave y oscura similar a la de **Leonard Cohen** y otra dulce y jovial", pasando de una a otra "como si quisiera sugerir la existencia de dos personalidades"[13]. Menos en la similitud con **Leonard Cohen** y, hasta cierto punto, en la sugerencia de dos personalidades, estoy de acuerdo con el apunte de **Rafael Palacios**, aunque me atrevería a apuntar la existencia de más texturas intermedias entre los extremos que anota **Rafael Palacios**.

Taylor Swift con Leonard Cohen y Judy Collins

[12] http://www.criticofmusic.com/2013/05/vocal-range-and-profile-lana-del-rey.html [consultado el 26 de julio de 2018]: "Acceptable to not good technical proficiency marked by inconsistent performances and tolerable to intolerable intonation accuracy, as well as okay musicality. Considerable flaws".
[13] Palacios, 2015, 225.

Lana del Rey, *Born to Die*

El rango vocal de **Taylor Swift**, por su parte, es todavía más modesto según la fuente consultada: C#3 - G5 - G5, consiguiendo una nota más larga de 15 segundos y con un tipo de voz de *Light-Lyric Soprano*, con 2 octavas, 3 notas y 1 semitono. Es puntuada con un D+, significando D "no buena competencia técnica, marcada generalmente por malas actuaciones en directo, intolerable imprecisión en la entonación y/o pobre musicalidad. Los errores pueden ser más numerosos que los aciertos"[14]. Pero, como señala John Seabrook al principio de su libro *La fábrica de canciones. Cómo se hacen los hits*, "[l]los artistas ocupan un lugar central en las canciones, pero es más importante la personalidad de su voz que ellos como cantantes" (Seabrook, 2017, 18). A **Taylor** le han salido

[14] http://www.criticofmusic.com/2012/11/vocal-profile-taylor-swift.html [consultado el 26 de julio de 2018]: "Not good technical proficiency marked by generally bad live performances, intolerable intonation accuracy, and/or poor musicality. Flaws may exceed perfections".

críticos voraces hasta debajo de las piedras, como a **Lana**, y uno de los últimos en pronunciarse ha sido el mítico productor **Quincy Jones** en 2018, cuando preguntado por su opinión acerca de la cantante respondió: "Necesitamos más canciones tío. Putas canciones, no anzuelos", frase acompañada de un gesto mezcla de desaprobación y desdén[15].

Taylor Swift, *Red*

Independientemente de las cualidades vocales de las dos, lo cierto es que constituyen un fenómeno que va más allá de lo efímero. **Neil Young**, por ejemplo, hablaba así de **Taylor Swift**: "Me gusta **Taylor Swift**. Me gusta escucharla. Me gusta viéndola responder a todos los ataques. Me gustan las maneras en que se está definiendo a sí misma. Así que me mantengo atento a ella"[16]. Y **John Mayer** apuntaba que **Taylor** no era ninguna flor de un día ("[s]he´s no accident"[17]).

Ambas cantantes se han mantenido más o menos fieles a sus bandas de músicos, las cuales están vacías de estrellas o simplemente de músicos de estudio de amplio reconocimiento. Este es un rasgo que comparten, en mayor o menor grado, con otras figuras de similares características o que han aparecido ya en nuestras líneas, como es el caso de **Suzanne Vega**, **Lady Gaga** o **Shania Twain**, por mencionar algunas cantantes.

En 2018 saltó a la palestra la acusación de plagio a **Lana del Rey** por parte de **Radiohead**, quienes piensan que "Get Free", tema del ya penúltimo disco de **Lana**, ***Lust for Life***, tiene una estructura tomada de "Creep", canción del mencionado grupo incluida en su LP ***Pablo Honey*** (1993). Sin embargo, el asunto parece no haber llegado a los tribunales a pesar del desacuerdo en las negociaciones entre una y otra parte. Se da la paradójica circunstancia de que "Creep" en su día fue denunciada por su sospechoso parecido con "The air that I breathe" en su progresión de acordes y contenido melódico. Se trata esta última de una canción que hicieron popular los **Hollies** al incluirla en su álbum ***Hollies***

[15] https://www.lavanguardia.com/muyfan/20180130/44414363982/quincy-jones-taylor-swift-criticas-artistas.html [consultado el 27 de julio de 2018].
[16] "I like Taylor Swift. I like listening to her. I kind of like watching her respond to all the attacks. I like the ways she´s defining herself. So I keep my eye on it" (Newkey-Burden, 2014, p. 211).
[17] Newkey-Burden, 2014, 211.

(1974)[18] y que está firmado por **Albert Hammond** (quien la había grabado ya en 1972 e incluido en su álbum de ese año ***It Never Rains in Southern California***) y **Mike Hazlewood**, hasta el punto de que "Creep" cuenta ya legalmente entre sus coautores con **Hammond** y **Hazlewood**.

VIDAS HASTA LA MADUREZ

Lana del Rey, que de adolescente tuvo problemas con el alcohol hasta el punto de ser ingresada en un internado de Connecticut con 15 años (se dice que dichos problemas los dejó atrás definitivamente en 2004), se puso con 18 –tras un año sabático durante el que su tío **Tim** le enseñó a tocar la guitarra y cuando manejaba sobre todo su registro más grave con la voz– a estudiar Filosofía en la Universidad de Fordham, institución de la Compañía de Jesús con sede en Nueva York, permaneciendo allí hasta que cumplió los 20, que es cuando volcó totalmente su vida en el mundo de la música. **Lana del Rey** como personaje nació un año antes en Williamsburgh (Nueva York) cuando ella contaba con 19 años cantando "Video Games" en un local llamado Lilo Lounge. Este tema lo colgó en YouTube y supuso el despegue de su carrera.

Fotograma del videoclip "Video Games"

Taylor Swift, por su parte, empezó a participar en piezas de teatro musical con 9 años y viajó en diversas ocasiones a Broadway para recibir clases de actuación y canto. Imbuida de música country, ganó un concurso local de talentos que le permitió ser telonera de **Charlie Daniels** en un concierto. Muy pronto tenía ya grabado su primer disco, ***Taylor Swift***, que fue publicado el 24 de octubre de 2006, dos años después de ganar el mentado concurso de talentos[19]. Con el single "Our song", de noviembre de 2007, llegó al nº 1 en las listas de country y al puesto 16º de la lista Billboard Hot 100. Su álbum ***Fearless***, de 2008, alcanzó el nº 1 de Billboard 200 vendiendo 700.000 ejemplares en su primera semana, pasando a ser el álbum de country más vendido. Siete de sus canciones se colocaron en la lista Billboard Hot 100. Nominada **Taylor** al Grammy al Mejor Cantante Revelación en el año 2008, el premio fue a parar finalmente a **Amy Winehouse**. Seabrook, 2017, 71 comenta sobre aquella época: "Taylor Swift fue una agradable sorpresa. Sus primeros éxitos –"Our Song, "Love

[18] A mí particularmente la versión que más me gusta de las que he escuchado es la registrada por **Judy Collins** en su disco ***Fires of Eden*** (1990).

[19] https://happyfm.es/personajes/quien-es-taylor-swift-su-biografia-964/.